

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARTES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

LA DIABLADA DEL FUTBOL

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIATURA EN
ARTES PLÁSTICAS**

NIXON REINALDO TIRIRA BOLAÑOS

TUTOR: LUIS HERNAN CUEVA VELASQUEZ

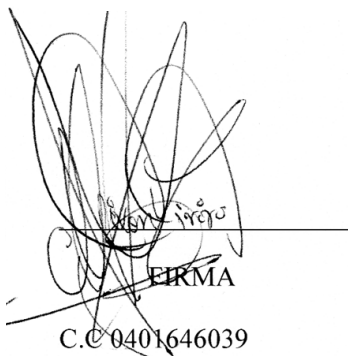
QUITO, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL

Yo, Nixon Reinaldo Tirira Bolaños en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis realizada sobre “LA DIABLADA DEL FUTBOL”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6,8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 28 de Agosto del 2014

FIRMA
C.C 0401646039

' 2954940

Email:arrayanesb@hotmail.com

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de Tutor de la Tesis de Grado, presentada por NIXON REINALDO TIRIRA BOLAÑOS para optar el Título de Licenciado en Artes Plásticas cuyo título es LA DIABLADA DEL FUTBOL Considero que dicha Tesis reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometida a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

La línea de investigación en la que se enmarca este trabajo es: Integración de las artes al contexto social

En la ciudad de Quito a los.....del mes de Agosto del 2014

.....

Firma

(Hernán Luis Cueva Velásquez)

Cd. N°.....

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Páginas Preliminares	Pág.
Autorización del Autor.....	ii
Aprobación del Tutor	iii
Índice de contenidos.....	iv
Índice de Anexos.....	vii
Resumen.....	viii
Abstract	ix
Introducción	1

CAPÍTULO I. LA FESTIVIDAD

1.1 EL CARNAVAL.....	2
1.2 EL JUEGO	4
1.3 LA RISA	5
1.4 LA FIESTA	5
1.5 SENTIDOS CULTURALES DEL CARNAVAL.....	6
1.6 EL RITUAL	7
1.7 LO GROTESCO POPULAR	7
1.7.1 Lo inferior material y corporal	9
1.7.2 Cuerpos deformes.....	13
1.7.3 Lo cómico obsceno.....	15

CAPÍTULO II. LA DIABLADA DE PILLARO Y SU TEATRALIDAD

2.1 LA DIABLADA DE PILLARO	17
2.2 LA MASCARA.....	21
2.3 LOS DIABLOS	22
2.4 LA ATMOSFERA TEATRAL DE LO INFERNAL.....	24
2.5 OTRAS DIABLADAS.....	25

CAPÍTULO III. LA EXPRESION DE LO CARNAVALESCO Y MITOLOGICO DEL FUTBOL

3.1 LA DIABLADA DEL FUTBOL	28
3.2 DEMONIOS FIESTA Y FUTBOL.....	28
3.3 EL DEMONIO EN LA FIESTA.....	30
3.4 EL FUTBOL EN RELACION CON LO SOCIAL Y COMO PARTE DE LA CULTURA ACTUAL.....	31
3.4.1 El hincha se transforma en el diablo en la fiesta	32
3.5 FIESTA Y FUEGO	33
3.6 LO SAGRADO Y LO PROFANO	33
3.7 LUGARES SAGRADOS.....	35
3.7.1 Los templos sagrados del futbol.....	36
3.8 TODO TIENE SU PRECIO	36
3.9 EL DESGRACIADO DEL JUEGO	38
3.10 LA NUMERO CINCO.....	39
3.11 EL JUGADOR (EL DIOS, EL REY, EL IDOLO, LA INSIGNIA)	39

3.12 LA FURIA DE LOS DIABLOS	40
------------------------------------	----

CAPÍTULO IV. LA TEATRALIDAD DEL CARNAVAL DEL FUTBOL COMO PARTE DE MI OBRA ESCULTORICA

4.1 LA DIABLADA DEL FUTBOL II.....	42
4.2 EL PODER DE UN DIOS	43
4.3 SACANDO CHISPAS DE LOS ZAPATOS	47
4.3.1 El gusto de jugar porque si.....	49
4.4 PERSONAJES	49
4.5 LO FEO COMO PARTE DE MI OBRA	50
4.6 MONSTRUOS URBANOS	51
4.7 LA MUERTE.....	52

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones	55
4.2 Recomendaciones.....	55

MATERIALES DE REFERENCIA

Bibliografía	57
Anexos.....	58

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO:	Pág.
1. Sacando los diablos	58
2. Ni para hacer Chamiza	59
3. La Diablada del Futbol.....	60

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARTES

CARRERA DE ARTES PLASTICAS

LA DIABLADA DEL FUTBOL
Soccer Diablada

Autor: Nixon Reinaldo Tirira Bolaños

Tutor: Luis Hernán Cueva Velásquez

Septiembre 1 del 2014

RESUMEN

El infierno es el “lugar” en el que moran todos los demonios y donde atormentan a los hombres y mujeres malvados cuando mueren. Los condenados son llevados a juicio donde serán juzgados en cuerpo y alma para recibir su castigo o premio eterno.

Si tan solo sustituimos la palabra infierno por “estadio” tendríamos una analogía de lo que sucede en los modernos pandemónium en los que el bien y el mal son juzgados por una gambeta o una atajada. Esta investigación está basada principalmente en la comparación de las efemérides del hombre como son Carnavales, fiestas populares y en especial la tradicional “Diablada” buscando establecer a través de sátiras mordaces como los diablos pueden adoptar forma humana y viceversa, con el simple hecho de patear un balón.

PALABRAS CLAVES

<FUTBOL Y ARTE > <VIOLENCIA FIESTA Y FUTBOL> <LA DIABLADA DE PILLARO>
<RELIGION TRADICION Y CULTURA>

Soccer Diablada

ABSTRACT

The hell is a "place" where all demons live and where evil men and women are tortured after they die. Condemned people are taken to a court, where they are judged in body and soul and are imposed an eternal praise of punishment.

If we substitute the word hell for "stadium" we would get an analogy of what is happening with modern pan-evils, where good and evil are judged by a dribbling or a tackle. The current research is essentially based on comparing man ephemerides, such as Carnivals, popular fest and especially the traditional "Diablada" intended to establish, though a biting satire, how evils can adopt a human shape and vice-versa, with the simple action of kicking a ball.

KEYWORDS

<SOCCER AND ART> <VIOLENCE, FEST AND SOCCER> <LA DIABLADA DE
PILLARO> <RELIGION, TRADITION AND CULTURE>

INTRODUCCIÓN

*Bajamos hasta la cuarta cavidad....
Allí vi más condenados que en ninguna otra parte.....
Por haber gastado mal y haber guardado mal,
Han perdido el paraíso.....
Dante, Infierno, Canto VII*

El siguiente trabajo está destinado principalmente al análisis de la estética de las fiestas populares y su vinculación en la vida cotidiana a través del fútbol, utilizando la representación cultural de la comunidad de Pillaro conocida como “la Diablada” como objeto vinculante con el deporte, mostrando como lo festivo e irreal que se puede vivir en la Diablada de Pillaro se hace realidad en “la Diablada del fútbol”.

Aunque el término “objeto vinculante” lleva en sí una idea de algo estático. Escasamente aplicable a la idea de relacionar el todo que **fútbol** y **cultura** llevan por dentro de sus propias esencias. La representación artística como producto final de esta investigación queda plenamente justificada en la necesidad de tomar como punto de partida lo más básicos cimientos de los temas antes referidos: religiosidad y la estética.

A la vista de esta situación, cabe afirmar que a pesar que la sociedad idealiza los aspectos antes mencionados, en la investigación nos podemos dar cuenta de la relatividad de estas concepciones ideológicas e intenta, según sus posibilidades generales, hacer una comparación y justificar las hipótesis representadas por mí en los puntos en común en que se relacionan.

Por tanto, el desarrollo de mi obra, ya en la parte plástica, desde el momento de su nacimiento, al comparar estos dos aspectos delata una sátira que pasa además por el respeto a esa parte salvaje del ser humano y como se transforma a sí mismo para convertirse y convertir un juego en un motivo de culto y admiración tan grande que trasciende las fronteras de lo racional.

CAPITULO I

LA FESTIVIDAD

1.1 EL CARNAVAL

“Sin conflicto social no hay cambio y sin cambio social la historia no existiría”

Anónimo

Los seres humanos somos criaturas sociales y no animales aislados. El hombre difícilmente puede sobrevivir completamente aislado. A diferencia de las restantes especies animales, el hombre no posee las pautas, tendencias e instintos naturales heredadas que le permitan sobrevivir en un medio hostil como es la naturaleza. Su comportamiento es resultado, en mayor medida, del aprendizaje y la experiencia, incluido el lenguaje (visual, oral, etc.), característica peculiar y básica del ser humano.

El estudio de la identidad es el estudio de la sociedad. A lo largo de toda la edad media, la cultura occidental dominada por la escolástica, redujo el papel del hecho social al considerarlo como una realidad dependiente de la tesis providencialista: La sociedad que existe es la que la providencia quiere que exista.

El hombre vive en sociedad: desde el grupo tribal formado por un número reducido de individuos, hasta las modernas y complejas sociedades de masas. Teniendo presente que la vida de todo individuo se desarrolla mediante la interacción con otros individuos vemos que son estas pautas de conducta humana y sus comportamientos regulares los que dan el concepto de lo que llamamos cultura. La cultura comprende aspectos mucho más amplios y completos de la vida del hombre, que los que regularmente vienen a nuestra cabeza cuando escuchamos esta palabra; la cultura se refiere a la totalidad de lo que los individuos aprenden como miembros de una sociedad dada.

Desde esta perspectiva, la cultura puede ser entendida como un conjunto o sistema de actitudes, comportamientos, modos de vida, de pensamiento y de acción, de ideas y valores, que conforman las actitudes de los hombres.

Todo aquello que es o hace el hombre como ser social y que no le viene dado por su herencia biológica es cultura. Y por ende sujeto de interpretación artística, siendo el arte un arma integradora que junta todos los aspectos de la vida del hombre incluyendo las ideas políticas, las normas sociales, las tradiciones, etc.

Es así que podemos afirmar, que la identidad es una característica ligada al momento evolutivo de la cultura. Cada grupo humano responde a un momento determinado en la que el sentimiento de identidad se construye como una experiencia de autoconocimiento; consiste en la capacidad del yo para mantener la mismidad y la comunidad frente a un destino cambiante, es el saber quién soy y hacia dónde vamos.

En suma: Mediante el proceso de la identidad se desarrolla principalmente a través de tres agentes – familia, escuela y medios de comunicación-, el individuo, a la vez que conforma su personalidad, se integra en unos determinados grupos sociales, los cuales a su vez participan en una cultura específica.

El carnaval propende a la libertad, en el análisis meramente antropológico se busca la liberación del hombre de sus estados cotidianos, esto se manifiesta a través de la máscara, el baile, etc. Propone nuevos modelos de conducta y relación con el fin de adecuarlas a las nuevas necesidades de convivencia humana y conseguir así una vivencia más plena y satisfactoria.

La premisa básica e imprescindible en estos nuevos modelos de conducta supone la igualdad entre todos en todos los aspectos (social, económico, género, etc.). En el carnaval se ambiciona una nueva reestructuración sobre bases diferentes a las relaciones del diario vivir, la búsqueda de comunicación se lleva a niveles más profundos entre persona y persona.

Existen motivos importantes que justifican el esfuerzo del ser humano para abandonar los roles de desigualdad tradicionales. Si bien, en el hombre esto, supondría la pérdida de determinados privilegios, el establecimiento de este tipo de reuniones masivas igualitarias le aporta también beneficios personales.

En definitiva, la búsqueda del carnaval no es más que la búsqueda de un nuevo YO, de una comunicación y conciencias nuevas. Supone, pues, un nuevo renacimiento colectivo.

Tomando como referencia las palabras de Bajtin que “las festividades cualquiera que sea su tipo son una forma primordial determinante de la civilización humana”.(Bajtin, 1897,p. 24.). En el carnaval salen diversas formas de expresar la alegría o tristeza de cada ser humano, es una necesidad para la liberación del cuerpo y espíritu, es decir la fiesta muestra la otra parte del ser humano.

“Las Festividades siempre han tenido un contenido esencial, un sentido profundo han expresado siempre una concepción diferente del mundo” (Bajtin, 1897, p.30).

1.2 EL JUEGO

La vivencia, en el sentido más amplio de esta palabra, es el problema más importante que el hombre, se encuentra en sus relaciones sociales, pues incluyen los procesos de adaptación a las personas que le rodean y a sí mismo, la experimentación afectiva y el establecimiento de todo tipo relaciones con los demás.

Ante este estado el hombre tiene diversas posibilidades de acción. A saber puede negarse cualquier tipo de contacto con los demás o adaptar pequeños simulacros de situaciones que a través del juego puede controlar y vivir.

La vivencia se manifiesta, en la práctica, es así que el juego le permite al hombre poner reglas y crear ambientes controlados de escenarios hipotéticos que se le van a presentar en su desarrollo.

Así que el juego como una actividad inherente al ser humano, le permite traspasar los límites puramente biológicos o físicos, transformándolo en una función llena de sentidos, ya sea como una actividad o como una función social así como también, como practica e imaginaria, permite que el ser humano potencie esas capacidades, haciendo que se puedan originar nuevos mundos, esos mundos le permite sentirse una persona libre y además le da una función cultural al juego. Esto quiere decir que el juego es la explosión de las emociones y sentimientos del ser humano, es dejar toda la energía en el, dejar todo en la cancha para lograr ese mundo de fantasía. El juego se combina con el arte en este caso el futbol su manera, su despliegue, la habilidad del jugador hace que convoque a multitudes a presenciar un espectáculo mediante la expresión del futbol. Además el juego es parte de la fiesta es lo que le pone emoción como pasa en toda fiesta popular siempre hay esa burla, esa parodia que se toma a manera de juego.

1.3 LA RISA

Demócrito definió a la risa como una visión unitaria del mundo, una especie de institución espiritual para el hombre iluminado y maduro, Hipócrates menciona que la risa es excepcional y funciona como sanación llevándola a ser parte de la medicina. Aristóteles dice que el hombre es el único ser viviente que ríe, es un don divino ofrecido únicamente al hombre, forma parte de su poder sobre la tierra, junto con la razón y espíritu. Según Aristóteles, el niño ríe por primera vez a los cuarenta días de su nacimiento, y en ese momento se convierte en un ser humano. La risa es necesaria para liberarse, pero así mismo el ser humano necesita la seriedad y la tristeza para reflexionar y pensar, para poner los pies sobre la tierra.

“El hombre medieval percibía a la risa como el triunfo al miedo, ese miedo a mostrarse tal y como es y para contrarrestar esta sensación era con la manifestación de la risa logrando la reivindicación de uno mismo”. (Bajtin, 1987, p.48). La risa además de ser un gran fundamento para la fiesta, forma parte de la vida cotidiana es espontánea y eso es el gran encanto que tiene, que se presenta solo en el momento, a cada tiempo es diferente depende de las emociones que se manifiesten.

La risa no es lógica porque mientras menos la razones más espontánea se vuelve. La risa en la actualidad sirve como terapia para combatir a una monstruo amenazante como es el estrés. Además la risa es las ganas del espíritu del ser humano si ríes, te sientes fuerte, adquieres una especie de poder para mantenerte en este mundo, la energía de la risa hace que te vuelvas más sociable y comunicativo.

1.4 LA FIESTA

Ya en este punto debemos aclarar una parte importante de la investigación si bien “carnaval” y “fiesta” son palabras similares. Debemos aclarar, que como define la real academia de la lengua fiesta hace referencia al conjunto de actos extraordinarios con que se celebra un acontecimiento.

La fiesta es la manifestación de distintas emociones que se juntan para sacar a flote esa parte extravagante que lleva dentro cada ser humano, este conjunto de expresiones que hacen posible entrar en otra “atmosfera” la misma que te envuelve a medida que avanza el festejo. Es la ruptura de la ligadura de los lazos consanguíneos por los vínculos basados en las afinidades y los objetivos comunes.

1.5 SENTIDOS CULTURALES DEL CARNAVAL

Un Carnaval puede ser una oportunidad de encuentro de las culturas regionales con sus ciudades y culturas de origen; un puente entre las regiones que la habitan y las nuevas formaciones urbanas, entre la periferia y el centro; un espacio de expresión de las comunidades locales y barriales; y un lugar de comunicación de esta urbe con el mundo.

La fiesta y el duelo son formas primordiales de la vida social, la alegría y la tristeza. Hacen parte de la representación de la vida y la muerte como dualidades fundamentales de la existencia.

El Carnaval es por excelencia la gran fiesta popular de celebración. Es un espacio-tiempo donde una comunidad puede transgredir transitoria los poderes establecidos. Como dice Bajtín, “es una segunda vida del pueblo basada en la risa. El Carnaval, así ostente una gran teatralidad, tiene mayor relación con el juego que con el teatro, porque no hace separación entre actores y espectadores. Al Carnaval no se asiste. Se vive”. (Bajtin, 1987, p.34-36)

Todo Carnaval es una especie de procesión, donde el baile, el disfraz, la risa, la música y el recorrido por la ciudad son básicos. Puede decirse que el Carnaval es una expedición por lugares sagrados o de poder, para demostrar ante la ciudad el otro poder demoledor, el del goce y la risa colectiva. La sociedad de consumo y las instituciones intervienen en las fiestas populares y los carnavales para instrumentalizarlos, buscando convertirlos en cultura-espectáculo. Lo primero que hacen es transformar la plaza pública, por excelencia espacio natural de la fiesta popular, y convertirla en escenario de espectáculos, y dividen así la comunidad entre actores y espectadores. Los desfiles callejeros son catárticos, rituales sagrados, memoria del mito y renovación de poder. En ellos, la sociedad ostenta creencias y deseos. La ciudad es convocada a movilizarse. Y los motivos son generalmente de celebración, duelo, memoria y protesta.

De acuerdo con Bajtin en el carnaval existe una liberación de las jerarquías que crea un tipo de comunicación creativa, festiva, risueña y sobre todo insólita. Lo más extraordinario es su capacidad para relativizar los poderes establecidos y transmitir las cosmovisiones populares. Cada pueblo mantiene asombrosos iconos, representan demonios fantásticos que hacen parte de complejas cosmovisiones culturales de las comunidades frente a los miedos traídos por los colonizadores. Mediante rituales colectivos masivos, los grupos entablan luchas que finalmente consiguen dominar los demonios y hacer prevalecer la fiesta como celebración de la vida.

Mijaíl Bajtín menciona:

El carnaval se trata de una estructura ritual en la que lo sagrado y lo profano se combinan, se entrelazan dando origen a una nueva unidad paródica (parodia sacra). Segundo, que constituye una liturgia iniciática de muerte y resurrección, donde ambos extremos son inseparables e imprescindibles. Un tercer elemento actúa como catalizador de éstos dos, coordinándolos como un verdadero sello sacramental: la risa. La carcajada carnalesca es ella misma también de carácter ritual, liberadora, catárquica, satírica y sarcástica, ceremonial y simbólica. (p.25)

1.6 EL RITUAL

El ritual hace referencia al carácter mágico religioso, de posesión de la energía y fuerza de la naturaleza y de sus dioses. Nuestra existencia está llena de rituales para cada situación existe un ritual como por ejemplo la comida, cuando te levantas, cuando sales de tu casa etc. Sin darnos cuenta hacemos un ritual pero existen rituales más fuerte conectados con la energía de la naturaleza y el ser humano.

En la parte andina siempre existió el ritual, la ceremonia, la adoración a las diferentes divinidades de la naturaleza así como a sus fenómenos. En la era de los incas el Dios era el Sol al cual se le brindaba tributo y adoración. En México los aztecas hacían sacrificios humanos como símbolo de agradecimiento por sus cosechas y bienestar

Del mismo modo en que las máscaras y disfraces alteran la identidad del que los lleva, también lo hacen los nombres, sus connotaciones y las etiquetas. “El traje o cambio de traje, que es un motivo que, constituye un signo de la realidad destinado al ocultamiento y a la simbolización de los roles; pero en el espacio y tiempo carnalescos se convierte, por el contrario, en revelador de potencialidades latentes”. (Bajtín, 1987, p.45)

1.7 LO GROTESCO POPULAR

Lo grotesco popular lo podemos definir como una parodia a la vida ordinaria llena de conflictos y restricciones, las formas grotescas muestran un dinamismo en sus formas siendo espontáneas y a la vez mostrando la otra realidad que se vive con el pueblo.

En las fiestas populares se manifiestan actitudes de las personas completamente distintas a las de la vida ordinaria, se conforma otro ambiente durante la fiesta. Las formas de comunicación tienen su propio estilo para expresarse son totalmente distintas a las de la cultura oficial que es tan estricta y rígida además en este sistema una parte importante es su lenguaje vulgar el mismo que mantiene una forma franca y sincera en su forma de hablar, no se busca palabras elegantes para expresarse, es

decir puedes hablar como te dé la gana e insultar del mismo modo. En el momento que se maquilla lo espontáneo se pierde su naturalidad no siempre las cosas deben de ser perfectas y tener belleza, existe más belleza en las cosas inacabadas e imperfectas. Lo imperfecto e inacabado está en relación con otra manera de apreciar las cosas, ya que nada está completo todo está en una continua transformación. “La figura grotesca es una figura natural, y por ello mismo exagerada, excesiva, desmedida, que marca con intensidad el contrapunto con las limitaciones- mutilaciones exigidas por el primer mundo”.(Charles Baudelaire, p. 29)

Las formas grotescas tienden a degradar, corporizar y vulgarizar. Las imágenes grotescas conservan una naturaleza original, se diferencian claramente de las imágenes de la vida cotidiana, pre-establecidas y perfecta. En las fiestas populares y en el espacio público la manera de comunicarte es en base de groserías o insultos por ejemplo cuando se va al estadio lo primero que escuchas son las famosas malas palabras que son usadas por niños y adultos, hombres y mujeres. “Son imágenes ambivalentes y contradictorias, y que consideradas desde el punto de vista estético clásico es decir de la estética de la vida cotidiana pre-establecida y perfecta, parecen deformes monstruosas y horribles” (Bajtín, 1987, p.160).

Pero es esto lo que le hace atractivo por ser imperfecto y simple. La deformidad, lo sucio, lo imperfecto, la vejez, la disgregación, el despedazamiento corporal, etc., con toda su fuerza expresiva, son los elementos fundamentales del sistema de imágenes grotescas. Son imágenes que se oponen a las clásicas del cuerpo humano perfecto y bello. Son imágenes que disgustan al ser humano sabiendo que el mismo es el responsable de todo lo que pasa por ejemplo las personas se quejan de la suciedad pero son ellos mismos los que ensucian o cuando inauguran un parque a la gente no le importa cuidar sino más bien lo que hace primero es destruir entonces donde queda ese gusto por la belleza.

Las imágenes grotescas como: cuerpos despedazados, órganos del cuerpo como tripas, intestinos, sesos, beber, comer, necesidades naturales, excrementos, orina, degradación, muerte forman parte de una estética que expresa formas toscas de la cultura del pueblo y forman parte de nuestra existencia. Estas imágenes conforman lo inferior, lo repugnante, lo que se opone a las imágenes formales y clásicas es decir a las formas bonitas. La imagen grotesca está en un proceso de cambio, transformación aun incompleta, es un estado entre la muerte y el nacimiento, del crecimiento y de la evolución con la degradación se adquiere una renovación, así mismo el cuerpo grotesco está en constante cambio como ser creado y creador en la evolución de la especie humana. Estas imágenes

grotescas y violentas cuando asistimos a fiestas populares por ejemplo al estadio a ver un partido de futbol ya vas preparado para escuchar palabras fuertes así como los puñetes se pueden dar en cualquier momento, alcohol y drogas que tanto dicen que está prohibido es lo primero que hay, delincuentes que aprovechan la multitud para robar de la manera más sinvergüenza que hay hoy en día que es utilizando a niños y hasta sus propios hijos. También aquí no te importa comer esas cosas que dices hay que feo eso, es más te chupas los dedos y quieres repetirte las tripas asadas.

1.7.1 Lo “inferior material y corporal”

Mijaíl Bajtin sostiene:

Al hablar de lo “inferior” estamos denominando a las cualidades de la tierra, donde la muerte es la vida, esta muerte temporal produce una renovación, es volver a nacer, además menciona que la verdadera riqueza está en lo inferior, éste es el espacio donde el ser humano se llega a conocer tal y como es. Los polos se invierten, lo superior se convierte en lo inferior y viceversa, lo superior “el rey” se lo traslada a lo inferior a esta persona se la trata como a un pobre diablo mientras que el bufón es el rey del mundo al revés.(p.172)

Un ejemplo claro de esto lo podemos observar a través de Rebeláis al utilizar un objeto utilitario cualquiera y cambiar su función por la de un “limpiaculos”.

Este puede ser cualquier cosa como, una bufanda, una gorra, una camiseta, una corbata cualquier cosa que sirva para limpiarte el trasero y en el momento que estos son utilizados como “limpiaculos” es decir para limpiarte el culo, se produce un despliegue de lo superior hacia lo más bajo lo inferior material y corporal.

En este espacio se produce una renovación del objeto, llevando a otro plano lo mismo sucede cuando insultas a una persona, la agresión humilla al destinatario lo sumerge en lo inferior en donde se consume su pasado para así entrar en un nuevo surgimiento.

Continúa Mijaíl Bajtin, diciendo:

En el grotesco popular el portador del principio material y corporal no es ni el ser biológico aislado ni el egoísta individuo burgués, sino el pueblo, un pueblo que en su evolución crece y se renueva constantemente. Por eso el elemento corporal es tan magnífico, exagerado e infinito. Esta exageración tiene un carácter positivo y afirmativo. “La abundancia y la universalidad determinan a su vez el carácter alegre y festivo (no cotidiano) de las imágenes referentes a la vida material y corporal. El principio material y corporal es el principio de la fiesta, del banquete de la alegría, de la buena comida. (p. 24)

Uno de los elementos más atrayentes de la cultura popular es la deformación del lenguaje oficial, estas blasfemias, tonterías, insultos construyen una forma de comunicación entre el pueblo. Por ejemplo para saludar no es necesario decir buenos días sino quemas loco o como también a tus padres te refieres como tus viejos o tus cuchos, la cuestión es que te expresas de una manera suelta sin formalidades pero al mismo tiempo entras en otro sistema de dialogo ya que así como avanza la tecnología también aparecen nuevas palabras que son usadas como códigos para comunicarse o como también por ejemplo antes dabas la mano como saludo ahora aparte de darle la mano tienes que golpear con el puño es como todo un ritual.

Las malas palabras también evolucionan y cada vez se hacen más ofensivas y violentas eso si siempre haciendo referencia a lo sexual del cuerpo humano por ejemplo el típico hijo de puta, cabròn, maricòn, etc.

Las vulgaridades que se manifiestan tienen un encanto que puede sonar ilógico e irrespetuoso pero de alguna manera rompe con esa rigidez del lenguaje culto por su espontaneidad en mencionar palabras fuertes y francas en su más clara expresión.

Los órganos genitales masculinos y femeninos son usados frecuentemente en el lenguaje popular para mencionar insultos o generar morbosidad y en consecuencia siendo motivo de risa, así como siempre te recuerdan a tu madre. Las groserías, los gritos, blasfemias forman parte de un ambiente cotidiano en la plaza pública.

Las groserías, los insultos, los gritos forman una parte muy importante en la cultura popular ya que expresan la verdad con toda franqueza y estaban profundamente emparentadas por su origen y sus funciones con las demás formas de degradación. Estas groserías, o el tipo de expresiones tales como “ándate a la...” humillan al destinatario, de acuerdo con el método grotesco, es decir, lo despachan al lugar “inferior” corporal absoluto, a la región genital o la tumba corporal donde será destruido y engendrado de nuevo.

Las groserías, juramentos y obscenidades son los elementos extraoficiales del lenguaje. Son y fueron considerados una violación flagrante de las reglas normales del lenguaje un rechazo deliberado a adoptarse a las convenciones verbales etiqueta, cortesía, respeto etc. Los niños, los jóvenes y los adultos siempre cuando están entre ellos nunca van hablar de una forma culta sino más bien es todo a base de burlas y de ridiculizar todo de cada momento que pasa, con palabras

creadas y copiadas de parte de toda esa jerga popular como es el típico “loco” para referirse a una persona o a un amigo o también brother, mijin esto siempre y cuando dependiendo del lugar, es decir un serrano utiliza palabras que son graciosas para el pero para el costeño no lo es, así mismo pasa con los insultos cada pueblo tiene sus insultos propios y su manera de deformar el lenguaje.

Mijaíl Bajtin, acota

Este lenguaje liberado de las trabas, reglas, jerarquías y prohibiciones de la lengua común, se transforma en una lengua particular y conduce a la formación de un grupo de personas con una forma libre en su modo de hablar.

En lo grotesco, esas fronteras son audazmente superadas. Tampoco se percibe el estatismo habitual típico de la realidad. “El movimiento deja de ser de formas acabadas dentro de un universo perfecto y estable; se metamorfosea en un movimiento interno de la existencia misma y se expresa en la transmutación de ciertas formas en otras, en la imperfección eterna de la existencia. (p.185).

En lo grotesco popular, la locura es una parodia feliz, de la seriedad unilateral y la verdad oficial. Es una locura festiva. El tema de la máscara es muy importante y lleno de sentido en la cultura popular. La máscara expresa la alegría de las sucesiones y reencarnaciones, la alegre relatividad y la negación de la identidad y del sentido único, la negación de la auto identificación y coincidencia consigo mismo; la máscara es una expresión de las transferencias, de las metamorfosis, de la violación de las fronteras naturales, de la ridiculización, de los sobrenombres, la máscara encarna el principio del juego de la vida, la máscara es un juego, establece una relación entre la realidad y la imagen individual, elementos característicos de los ritos y espectáculos más antiguos.

Las Máscaras en el Ecuador me parece importantes las que se utiliza en las Diabladas de Pillaro o simplemente la que llevamos cada uno de nosotros. Las máscaras andinas, y latinoamericanas en general toman como elementos escénicos a la propia convivencia diaria, a los aconteceres de lo cotidiano, de aquellos momentos que son parte de la vida común entre seres humanos, en sus relaciones mutuas, fraternas, solidarias, fusionadas unas con otras, porque no existe la explotación de unos seres respecto de otros, y porque todos comparten una convivencia de hermandad puesto que requieren de ella, de esa hermandad, para su sobrevivencia individual y de conjunto. El escenario es el de la vida misma, el del entorno de su convivencia, el de los lugares donde comparten desde sus actividades de labranza, hasta sus más íntimas satisfacciones personales, como alimentarse, aplacar su sed, calmar sus placeres de todo orden, y entre ellos, destacándose, el placer de la complacencia sexual, en forma intensa, libre, sin trabas, sin tabúes, sin supuestos moralismos. Las máscaras, son máscaras de la belleza, del placer, de poder, del goce, del encantamiento que

produce una satisfacción tan profunda y espiritual, como del ejercicio sexual placentero y libre de impedimentos alienantes.

Las máscaras, son máscaras que ríen, que dibujan sensaciones placenteras, tan placenteras como pueden ser las satisfacciones más profundas de las complacencias plenas de seres humanos que viven bajo un régimen de libertad, de hermandad, de solidaridad, de satisfacciones sexuales íntegras, de goces placenteros sin tabúes; y de disfrute de los banquetes más finos a su alcance Cotidiano.

En el sistema de hoy en día ante todo lo que prima es el precio, desde el sexo hasta el culto religioso. “Lo grotesco se manifiesta en su verdadera esencia a través de las máscaras.” (Mijaíl Bajtin, 1987, p.29)

En lo grotesco así como en las fiestas populares, las exageraciones tienen un sentido positivo: la embriaguez, el libertinaje, la comida en exceso, la violencia, la sexualidad. La embriaguez que es un estado muy común en la fiesta popular por su desprendimiento de todos los prejuicios y con la libertad de poder expresarse de la manera más espontánea. La comida junto con la alegría son aspectos muy significantes para el desarrollo de la celebración por ejemplo carnes de todo tipo de animales como, puercos, vacas, pollos, cuyes, peces, ovejas etc., el encuentro del hombre con la comida que se manifiesta con la boca la cual tritura, desgarrar y masticar, sintiendo el placer de la carne. El hombre degusta el mundo, de sus productos, lo introduce a su cuerpo y lo hace parte de sí mismo. La esencia de las fiestas populares se ha degenerado, ha ido perdiendo cada vez más su carácter de unificación, las personas que en verdaderamente aprecian se reduce y optan por copiar formas oficiales de otros países. Estas tradiciones se han ido hibridando, mezclando y conformando una recopilación de varias culturas. Por ejemplo hoy en día la fiesta popular que mayor expresión tiene es la fiesta del fútbol.

La exageración así como el exceso son signos que marcan el estilo grotesco, la exageración hace que la fantasía llegue a niveles extremos creando un ambiente lleno de monstruos y demonios. Estos personajes pueden ser la fusión de parte humanas con las de animales para crear una metamorfosis. La locura es lo que se aprecia en cualquier forma que sea.

La estética que hay en los mercados tradicionales rescatan algo de las costumbres medievales por sus formas toscas, fuertes como por ejemplo en el mercado de san roque se puede ver la basura y alado el puesto de comida también es común ver las cabezas de chanco, las tripas asadas, que se

venden y otras partes de animales para comer, la forma de atraer a su clientela, la forma de gritar sus productos entre otros o como es común ver personajes que son monstruos literalmente unos monstruos ya que se encuentran botados en las calles llevados por el vicio, durmiendo en la basura y comiendo de ella, además sus olores nunca pasan desapercibidos ya que lo podrido y sucio es la parte que le da renombre de mercado de San Roque. Aquí las fronteras entre el cuerpo comido de los animales y el cuerpo humano que come desaparecen. Los cuerpos se entrelazan y se unifican creando la imagen grotesca del comido y comedor. Desgarrando la carne con los dientes y complaciéndose de uno de los placeres de la vida, agarrando con las manos la presa y devorando a su presa hasta chuparse los dedos.

La filosofía que atesora el pueblo en sus dichos, del conocimiento que encierran la gente sencilla en sus expresiones, lo ordinario, común y corriente conforma una parte simple que se convierte en lo divertido de contemplar las expresiones populares.

1.7.2 CUERPOS DEFORMES

Los cuerpos deformes presentan su belleza es su imperfección, esa imperfección hace que muestra una atracción a contemplar lo extraño por ejemplo cuando vamos a un zoológico lo que más queremos mirar es al animal más raro que hay, así mismo es con los seres humanos cuando miramos a una persona demasiado gorda o flaca la reacción es de asombro o cuando en la persona existe una anomalía en su cuerpo, en este caso serían las distintas enfermedades que provocan distorsiones en la figura humana. Las personas que sufrieron quemaduras manifiesta una imagen con mucha agresividad lastimosamente es un ser humano espantoso, su aspecto literalmente es el de un monstruo que por más que quieras asimilar esa situación no lo logras ya que la fuerza de su imagen no pasa desapercibida.

En lo sucio nacen seres repugnantes que emergen de lo putrefacto de la materia como la basura donde crecen animales asquerosos como son las ratas o la infinidad de parásitos que se revuelcan en la porquería que nosotros provocamos. Lo sucio te provoca asco, se manifiesta como la verdadera apariencia de los seres vivos por ejemplo los animales se revuelcan en la suciedad como el cerdo que es un animal bastante sucio pero que sin embargo el ser humano se lo come, es contradictorio que algo que al ser humano le causa repugnancia termina por comérselo. Lo sucio termina por ser un placer para el ser humano. Las alcantarillas, y todo lo que está bajo tierra está relacionado con lo sucio e impuro, las ratas que son repugnantes, el estiércol, los insectos, literalmente es

verdaderamente un infierno por la suciedad que habita. Los cuerpos muertos también están bajo la tierra, el cuerpo se pudre y emana un olor putrefacto que ensucia la tierra.

El cuerpo después de la muerte es encerrado en el sepulcro, cambia de color se vuelve amarillo y pálido, pero de una palidez y una lividez que produce náuseas e inspira miedo. Luego se ennegrece por completo desde la cabeza hasta los pies como una erupción sombría y negra de un carbón apagado. Después comienza a hincharse extrañamente por el rostro, por el pecho y por el vientre, sobre la hinchazón del estómago surge un moho fétido, graso y asqueroso indicio de la inminente corrupción. Al poco tiempo el vientre así amarillo e hinchado comienza a rasgarse y se revienta y comienza a emanar una lenta lava de podredumbre y porquería en la que flotan y nadan pedazos y fragmentos de aquella carne negra y purulenta. Aquí se ve flotar un medio ojo putrefacto más allá un trozo de labio podrido y más adelante un grupo de intestinos rasgados y lívidos. En este fango grasiento se genera una gran cantidad de moscas menudas, de gusanos y de otros asquerosos animales que se revuelcan en el cuerpo destrozado comiendo y devorando toda esa materia podrida. Una parte de esos gusanos salen del pecho, otra parte fluye de la nariz junto con una sustancia sucia y mucosa, otros enviscados en aquella putrefacción entran y salen por la boca.

El mal olor, lo asqueroso la fuerza en su imagen, que llega al punto de hacerte vomitar como es común observar animales muertos en las calles que se los comen cientos de gusanos o cuando hay excremento siempre tu reacción será de asco. Pero no solamente lo sucio y asqueroso esta físicamente también está en la mentalidad de cada persona, puede ser la persona más santa del mundo pero nadie sabe lo que está pensando.

Las flatulencias que son parte del ser humano desagradable porque ese impedimento de no hacer algo desagradable y sentir ese placer después de una gran comida seguramente me dirían que es asqueroso y repugnante pero sucede así muchas veces y lo hacemos hasta un dios literalmente creo que lo haría, pero lo más cómico es cuando estas son en público y son motivo de risa. Ahora imagínense a una persona hermosa o un personaje famoso con flatulencias el resultado es aún más cómico que al de una persona ordinaria ya que piensan que por su grandeza y su clase están prohibidos hacer cosas desagradables que les harían quedar en ridículo. Las flatulencias muestran lo putrefacto que emana el ser humano, con las flatulencias se saca los demonios del cuerpo.

El desprendimiento del ser malvado y capaz de hacer lo que quieras lo haces en el transcurso de la fiesta esta transformación literalmente en el demonio se la produce a causa de ingerir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancia psicotrópica que en la actualidad se ha vuelto el elemento

principal de las fiestas. De hecho nuestra cultura es así ya que siempre en una fiesta lo que no va a faltar es trago, lo principal para la fiesta es la algarabía y el regocijo y en nuestra cultura toda esta emoción no se la manifiesta si no es con el alcohol sino hay alcohol no es fiesta, es ahí donde el ser humano se manifiesta de otra manera quizá sea más sincero, pero lo que no le quita nadie es esa fuerza para involucrarse en la fiesta, en ese momento al ser humano tiene distintos comportamientos por un momento es el ser que muestra la mayor alegría del mundo y de un rato para otro termina siendo un ser agresivo y espantoso.

1.7.3 LO COMICO OBSCENO

Comicidad y obscenidad van de la mano cuando nos reímos a espaldas de alguien a quien despreciamos. En este caso lo cómico obsceno es cuando una persona es objeto de risa, y el principal motivo es referido a la sexualidad. En un grupo de amigos es normal en esta época hacer cualquier tipo de obscenidad más bien es necesario, se ha roto el límite del respeto hacia el cuerpo, es más en la mayoría de conversaciones siempre hay las burlas tomando como referencias lo sexual y las desgracias de las personas.

El ser humano ha construido toda una pared que separa de lo natural necesario y legítimo que es el sexo y por lo tanto no se puede hablar abiertamente del tema y existe cierta incomodidad y a estas conversaciones se las excluye de lo serio y ordenado, pero porque no se siente lo mismo al hablar de muertes, violaciones, robos, del morbo, al hablar de sexo y excrementos el ser humano lo hace entre dientes no tiene esa confianza para expresarse libremente debido al pudor que posee. El pudor ha sido el que ha restringido esa manera de abstenerse de mostrar ciertas partes del cuerpo así como no realizar acciones indecorosas, el pudor tiene esa capacidad de hacer o no actos obscenos. El pudor ha variado a través de la historia y las culturas, en la época de la antigua Grecia o en el Renacimiento en el que los órganos sexuales eran considerados bellos. Según Freud observa que los órganos genitales en sí mismo son excitantes pero no son considerados bellos.

Se pueden manifestar comportamientos obscenos por rabia o por ganas de provocar, muchas veces el lenguaje y comportamiento simplemente da risa por ejemplo a los niños les causa chiste al escuchar explicaciones sobre los excrementos y los órganos sexuales así mismo los adultos tienen esa costumbre de burlarse a costa de la sexualidad. Desde la antigüedad el culto al falo se ha unido a las características de la obscenidad y de una cierta fealdad así como de una inevitable comicidad por ejemplo quien no ha escuchado cachos o chistes sobre los órganos sexuales o la misma jerga popular siempre va acompañada de morbosidades e insultos referidos a los órganos sexuales. El

lenguaje obsceno así como las conocidas malas palabras es lo que primero aprende el ser humano. Lo prohibido te llama la atención pero no porque sea hermoso sino más bien por superar esa sensación de sentirte limitado. La prostitución es algo que se trata de ocultar pero siempre está ahí por ejemplo en una ciudad así como tienen su iglesia también va a existir un lugar de prostitución, esto es de por ley donde hay buenos también debe haber malos, mientras exista luz deberá haber sombras.

CAPITULO II

LA DIABLADA DE PILLARO Y SU TEATRALIDAD

2.1 LA DIABLADA DE PILLARO

La conquista siempre fue un instrumento de expansión de las civilizaciones cuando progresan en el territorio nacional se escriben muchas historias a través del tejido social de nuestros pueblos.

En tales circunstancias la primera conquista en llegar fue la conquista de los incas. Sangrienta, larga y difícil les fue la victoria, pero más penosa y resistente les resultó la consolidación del imperio. Su hábil técnica de conquistadores _barajar los métodos violentos con destierros colectivos, con importación de masas humanas desde lejanas altitudes a las que llaman mitimaes, con movilizaciones dentro del mismo territorio, con amistad hacia ciertos caciques de la nobleza vencida y con matrimonios políticos- les permitió no sólo el dominio total sino también el robustecimiento del Tahuantinsuyo (los cuatro horizontes del mundo)- con la unidad de la estructura social, el desarrollo de nuevos cultivos y cría de animales domésticos; la aplicación del sistema decimal; la jerarquización regulada de autoridades; el trabajo colectivo en beneficio comunal; las mingas: costumbre que todavía se mantiene en sentido, en provecho lógico de la estructura latifundista; la escritura; la disciplina militar y el establecimiento del sacerdocio en torno a la adoración del sol.

Hay que tomar en cuenta que incluso antes de la llegada de los incas las diferentes regiones conquistadas contaban ya con el impacto de un mestizaje –sangre y cultura- de diferentes orígenes. Pero la conquista española –sangrienta y guiada por la codicia- al imponerse- sin ningún freno moral, religioso, ético o social. No se fundió en el primer momento- lo dejó al pausado y lento paso caprichoso del tiempo- con la responsabilidad del hombre como tal para acelerar el proceso histórico. Perturbo la concepción del mestizaje: “cuando se mezclan entre sí individuos de razas muy distintas dentro de los puntos de vista antropológico y cultural se producen pueblos de mestizaje que viven durante más o menos tiempo dentro de un gran “trastorno general”. Para Hispanoamérica igual que al Ecuador este “trastorno general se tornó extremadamente trágico. Solo luego de dolorosos años de conquista, coloniaje e independencia política, el aporte étnico cultural se

pone claro día tras día, no obstante seguimos manteniendo sin resolver propios de un pueblo en construcción.

Al depositar la semilla gozosa de su sangre en la mujer dominada por la fuerza, el español lo hizo por necesidad biológica no por amor perpetuable en la decencia. Fue un mestizaje de dolor al ser desconocido por el padre que escapo al momento de nacer.

Y al mismo tiempo seguía siendo el amo y señor del conquistado dueño de tierras y de las vidas del territorio de su propiedad. Impone su religión gracias al duro trabajo de los ya vencidos y le deja las labores agrícolas que luego se transformaran en el obraje en el concertaje y posteriormente el huasipungo.

En la complejidad psicológica la conquista nos dejó por responder la falta del padre o superego (para imitar o devorar su imagen), debilitó y debilita aun causando un complejo de inseguridad y por ende debilita nuestra personalidad.

Aunque es evidente que no solo se supusieron los defectos de las dos razas y culturas, se efectuó también la unión de las virtudes, gracias al establecimiento de las relaciones precisas para que esto ocurriera. Es así, que el mestizaje al madurar la etapa colonial dio personalidades de extraordinario valor humano.

Es esta convulsión biológica y social la que genera dentro de nosotros una hecatombe de incertidumbre de hacia dónde vamos y quienes somos.

Dentro de este marco la historia nos cuenta que las sublevaciones indígenas, desgraciadamente, no tuvieron éxito, no alcanzaron la fuerza suficiente para lograr sus cometidos libertarios ante la esclavitud de que eran víctimas; pero, intentaron algunas conquistas y en la mayor parte de ocasiones fracasaron, entonces fueron bárbara y salvajemente reprimidos, ejecutados con violencia, con la más brutal crueldad que la mente humana pueda imaginar.

Lo que sí debe quedar claro es que en dicho Levantamiento Indígena de Píllaro, allá por 1768, se confrontaron, a muerte, los dos bandos simbólicos de la nueva institucionalidad ideológico-religiosa del Coloniaje esclavista español; y esta simbolización es muy importante:

Por un lado, los “representantes de dios en la Tierra”, obispos y curas en nombre del papado romano y regidores, comendadores, encomenderos comandando el ejército oficial de represión es

decir los verdaderos DIABLOS, pero con ropaje, o mascarada de “representantes del bien”; y Por otro lado los “condenados de la tierra”, aquellos estigmatizados como “diablos”, cuando son los que crean la riqueza social por medio de su trabajo y de su sangre esclavizada, cuando son aquellos que soportan el peso de la opresión, de la miseria; son los bendecidos por el supuesto evangelio de cristo: “Bien aventurados los pobres porque de ellos será el reino de los Cielos”^{*31}; es decir, que, en la práctica, son los verdaderos ángeles, los verdaderos dioses, los verdaderos creadores del bien, los verdaderos luchadores contra el maligno.

Este es el escenario, complejo, pero escenario real y concreto, en el que se produce el Levantamiento Indígena de Píllaro, comandado por uno de los indígenas de esas comunidades: MANUEL TUBÓN.

Fue sofocado, derrotado, muchos murieron en el proceso de la lucha; y Manuel Tubón, el representante de los sublevados, de los Indios Endemoniados, y como encarnación misma del demonio, del diablo en sí, fue condenado a muerte, luego de que se le aplicaran, quinientos azotes, si en medio de los azotes el sentenciado se desmayaba se suspendía la ejecución de la condena hasta que el sentenciado esté en condiciones de resistir su continuación; y luego de que se recupere proseguían los azotes hasta completar los quinientos.

Cuando mataron literalmente al Diablo que estaba encarnado en Manuel Tubón, por haberse sublevado y dirigido una sublevación colectiva, ocurrió que el pueblo, los indígenas, y después también los mestizos y las autoridades civiles de la población de Píllaro, se vistieron de DIABLOS, con ello se cubrieron sus rostros, diseñaron las más espantosas caretas y máscaras; y todos eran diablos.

Las fiestas populares se construyen a partir de una serie de prácticas ligadas a lo teatral. Son actos públicos organizados, rituales profanos, religiosos o mixtos, celebraciones regidas por ciclos laicos o sagrados, muchas veces sutilmente imbricados.

Por tanto, la usanza de La Máscara del Diablo va proyectando un significado de que “todos somos diablos” la rebeldía, con cierta dosis de agresividad, era una especie de denominador común en el comportamiento de “los diablos”. Es que eso es precisamente lo que se debe demostrar la bravura del diablo, su coraje, su sinvergüencería, su sátira. Los diablos hasta hoy son briosos, tienen altas dosis de arrojo, hay un firme arranque de voluntad, desde para cargar sobre sus cuellos y cabezas esas pesadas máscaras que los encubre, hasta para resistir seis días completos bailando. De manera

que aquellas dosis de agresividad que fueron el denominador común de las Diabladas de antaño, tienen sus orígenes en el sello de rebelión, de rebeldía y de indignación que marcaron sus orígenes. En la actualidad se puede ver que se ha perdido la agresividad del demonio de antaño y se ha dado paso a la compasión y a la fraternidad el demonio, en la Diablada ya no es el monstruo que horrorizaba a los asistentes. Todo ese fuego del caos y de los demonios de la fiesta se soltó a la ciudad. Por eso, las Diabladas de Píllaro tienen una originalidad Universal, pues las instituye el pueblo espontáneamente, como respuesta a los hechos represivos.

En la Diablada de Pillaro lo que se hace es rechazar el dominio que tienen esos falsos representantes del bien. Desenmascarar esa hipocresía de la religión, política, de nosotros mismos que parece que cada nos convertimos en verdaderos demonios que hacemos lo que queremos y nos da la gana. Estamos entre falsos seres humanos que predicán el bien, sacerdotes que violan, políticos corruptos, transnacionales que se lucran a costa de los pobres. Por eso es que el ser humano no debe mostrar humildad ante nadie, a esos monstruos y demonios se los enfrenta siendo un demonio. Ahora todos debemos ser unos demonios porque si somos compasivos siempre habrá alguien que se quiera aprovechar de esto por eso siempre hay que expulsar ese ego de grandeza y coraje. Se acabó la época de mostrar piedad, hay que enfrentar a esos demonios reales y carnales como verdaderos guerreros. Los monstruos y demonios ahora son representados por los seres humanos mismos, el ser humano entro en esa metamorfosis con el demonio, existe una transformación del ser humano compasivo y sutil paso hacer el guerrero agresivo y despiadado.

La imagen del demonio es un contrapunto al discurso divino, es decir es el lado negro de la dualidad de la existencia. Los asistentes en esta fiesta tanto los hombres y mujeres no necesitan llevar mascarar para mostrar todo su potencial y su ser libre en la vida. La multitud, los diablos toman la delantera. A cada paso nos conducimos más al infierno debemos liberarnos siendo auténticos en todas nuestras presencias. Las fiestas andinas, occidentales, cristianas se han construido alrededor de sus mitos de vírgenes, santos, aparecidos, etc. Las máscaras así como las artes escénicas que fueron inventadas por los griegos y el personaje del diablo forman parte de la teatralidad que desenvuelve estas celebraciones además de formar parte de nuestra cultura.

Todos se imaginan el diablo de una forma establecida con sus cachos, vestido de rojo, posee una gran nariz que es un símbolo del mal, lleva un tridente como otro símbolo de lo maligno y un rabo que son motivos para muchos cuentos, en los que siempre se crea ese temor hacia este personaje. Las puntas están dentro del mal, de lo que amenaza y atemoriza, la punta te corta, te hiere, lastima

sobrepasa el escudo plano y se sumerge hasta dentro causándote gran daño, es un símbolo amenazante.

Todo se convierte más dominado literalmente por el demonio todo te quieren imponer y los medios de comunicación son los que más te lanzan consumismo, te imponen la moda, te dicen que debes hacer y no hacer, a donde tienes que salir a pasear, a que universidad debes de ir todo te lo mencionas estos medios, entonces es ahí donde no hay autenticidad y manifestación del propio ser humano.

2.2 LA MASCARA

Se dice, todos los seres humanos tenemos una máscara, algo que no mostramos y lo ocultamos. La máscara te sirve para jugar con tu identidad y poner en ridículo a lo demoníaco que tanto se le teme. Aunque las razones individuales que llevan a cada individuo a formar su propia máscara son muy diversas, es posible encontrar una explicación satisfactoria general en la situación característica en que vive, tanto a nivel de desarrollo psicológico como físico o emocional. Y más aún en nuestro objeto de investigación debemos hablar acerca de las máscaras de la fiesta del ocultar el viejo YO y adoptar un nuevo YO.

En el hombre la necesidad de ocultar y de romper con los ligámenes simbióticos que le unen a su realidad.

Las máscaras andinas, y latinoamericanas en general toman como elementos escénicos a la propia convivencia diaria, a los acontecimientos de lo cotidiano. El escenario es el de la vida misma, el del entorno de su convivencia, el de los lugares donde comparten desde sus actividades de labranza, hasta sus más íntimas satisfacciones personales, como alimentarse, aplacar su sed, calmar sus placeres de todo orden, y entre ellos, destacándose, el placer de la complacencia sexual, en forma intensa, libre, sin trabas, sin tabúes, sin supuestos moralismos. Las máscaras, son máscaras de la belleza, del placer, de poder, del goce, del encantamiento que produce una satisfacción tan profunda y espiritual, como del ejercicio sexual placentero y libre de impedimentos alienantes.

Las máscaras, son máscaras que ríen, que dibujan sensaciones placenteras, tan placenteras como pueden ser las satisfacciones más profundas de las complacencias plenas de seres humanos que viven bajo un régimen de libertad, de hermandad, de solidaridad, de satisfacciones sexuales íntegras, de goces placenteros sin tabúes; y de disfrute de los banquetes más finos a su alcance

Cotidiano. En el sistema de hoy en día ante todo lo que prima es el precio a todo desde el sexo hasta el culto religioso.

2.3 LOS DIABLOS

La metafísica humana, necesita creer que sus pasiones y necesidades más oscuras son influenciadas por seres más allá de su entendimiento que los tientan con los placeres “prohibidos”.

Aunque atribuir en la actualidad las conductas denominadas impropias a seres irreales, que da descartado es fascinante mirar como el pensamiento atribuye, los deseos, a ese aspecto mitológico y ancestral para atribuir las causas de ese lado animal que no podemos eliminar.

La gente suele creer que las palabras diablo o demonio son sinónimos de maldad y como tales los usa para referirse a lo malo y feo que pasa en la historia. Pero la Sagrada Escritura no usa estas dos palabras como sinónimos. Por lo que dice la Biblia del Diablo, éste es un espíritu muy superior al resto de jerarquías demoníacas.

La palabra Diablo o Satán o Belcebú siempre son usadas en singular, así como sus otras denominaciones equivalentes (la Serpiente, el Dragón, etc.). Mientras que la palabra demonio aparece unas veces en singular y otras en plural. La palabra hebrea Satán significa adversario, su traducción al griego es la palabra Diábolos, de la raíz dia-ballo, dividir, el significado de Diablo sería quien pone división, y su sentido derivado sería calumniador. En árabe la palabra Satán significa macho cabrío. “Belial o Beliar, de la raíz Baal que significa el señor, es otra forma de nombrar a Satanás en el Nuevo Testamento. El símbolo de Baal es el toro, frente a la ferocidad del toro, o de la cabra, se contraponen la mansedumbre del cordero, símbolo de Jesucristo. De modo que el concepto de diablo, intrínsecamente, está relacionado con una imposición ideológico-religiosa y filosófico-política, por sobre la cultura propia de los pueblos americanos que fueron colonizados y sometidos a esclavitud. Así, las ideas de diablos, de infiernos, de ese tipo de miedos o de demonios, no se corresponden con la realidad de las culturas ancestrales, no forman parte de su cosmovisión, no entran en su conocimiento objetivo de la realidad. En la cultura andina el demonio no existía pero había siempre esa parte que amenazaba al ser humano. La colonización fue la que impuso sus dioses y diablos que forman parte de nuestros miedos y alegrías así como también te amparas en un Dios para protegerte.

Los diablos de los andes, entonces no son más que una de las formas conceptuales de sometimiento cultural, de enajenación mental, de represión ideológico-religiosa y de colonización.

Ya sus miedos se han substantivado, se han hecho carne, se han hecho suyos los temores impuestos por tantos siglos de la dominación más cruel y de las masacres.

Los diablos son la otra parte de la moneda, son los que actúan en contra parte de ese dios superior. En cambio los enviados por ese dios matan, violan, torturan, esclavizan y martirizan a los pueblos sacrificando a su gente.

Entonces existe el enfrentamiento entre dos bandos:

Por un lado los defensores de bien y por otro los de la oscuridad, que son nada más y nada menos que esos falsos representantes del bien. Así se podría decir que si no estás con dios estas con el diablo pero es así si no sigues a su Dios estas con el diablo. Entonces esta dualidad, esta oposición es la que se representa en la Diablada de pillaró. Es la oposición a ese poder supremo que es ejercido por falsos defensores del bien. Es una batalla hacia los verdaderos demonios.

Esta Diablada con sus actores teatrales verdaderamente tienen al demonio en su apariencia, la transformación más espantosa se produce al momento de revelarte hacia lo que te oprime y te limita. Esta transformación es una manifestación hacia esos falsos representantes del bien.

Ahora en la actualidad se podría decir que los verdaderos demonios están en las calles el demonio ya no está en el monte ya se encuentra en la ciudad entre la sociedad podrida que se complace haciendo lo prohibido. Los que tienen el poder, los representantes del bien siempre terminan siendo los demonios los que ensucian todo por detrás por ejemplo hoy en día la guerra en siria los responsables de todo este infierno son los que tanto defienden la paz pero al mismo tiempo son los que provocan este siniestro. En nuestro país estos representantes del bien que tienen el poder en sus manos siempre terminan cayendo en la contaminándose del mal.

El ser humano se contamina del mal, se siente bien haciendo el mal pero para hacer mal no es necesario matar o robar sino más bien es romper reglas, límites y hacer cosas que te dicen que las hagas y siempre terminas haciéndolas como beber, fumar aun sabiendo que esto te va a matar no te importa y lo haces. Siempre te va a llamar más la atención lo que te digan que no, lo que está prohibido y como siempre lo malo se relaciona con el demonio, y es que en verdad lo malo y prohibido es el demonio por ejemplo los vicios que te consumen y te deforman. Es contradictorio

pero el ser humano en lo más profundo de su ser termina por despertar ese demonio que lleva dentro, el mismo que le hace hacer cosas que están prohibidas y limitadas.

2.4 LA ATMOSFERA TEATRAL DE LO INFERNAL

A la teatralidad no solamente se debe entenderla como la atmosfera de escenarios con toda su oscuridad y parafernalia al estilo de la Edad Media: los vestidos, los palcos, la gente que va más por exhibirse que por entender, etc. Es cuando la tierra se abre y salen los diablos y todo lo espantoso de lo infernal, monstruos y demonios danzan con la banda de pueblo.

Las Diabladas de Píllaro es el teatro sin un texto a seguir, rebasan todo texto escrito porque es una explosión, de la verdadera teatralidad y la danza, música se fusionan con toda una mezcla de simbolismos, de energías, que muestran la identidad como pueblo.

Por consiguiente, en Las Diabladas de Píllaro existen una expresión completa de teatralidad integral en todos, el pueblo concibe y utiliza la máscara como símbolo del enemigo del dios opresor y de los falsos profetas del bien.

La Diablada avanza al compás de la banda proyecta su algarabía, y contagiarán a los espectadores la energía vital que trasunta el concepto de la tradición ancestral, condensada en el concepto “todos somos diablos”. Por eso, el “Diablo” de La Diablada de Píllaro no es “el disfrazado de diablo” al estilo de lo que se hacía en las ciudades serranas por las épocas de Inocentes, y hasta hoy se hace en algunas como Riobamba, Cuenca, San Vicente de Bahía de Caráquez, Nobol o Azogues. Así: En dichas fiestas de inocentes, se puede observar que entre las personas que individualmente se disfrazan para participar en los pregones, procesiones, inocentes, desfiles o simples caminatas, hay una variedad de “disfrazados” y de entre ellos hay algunos que se disfrazan de diablos; Hay lugares en que incluso los muchachos le gritan y se burlan de él y el diablo responde a los provocadores azotarles con su rabo; Pero, en las Diabladas de Píllaro subyace la gran diferencia conceptual, los portadores de las máscaras de diablos no son una simple sumatoria de disfrazados, esto es importantísimo y fundamental; sino que todos unificados conforman la Diablada. La unificación de demonios conforman esta teatralidad todos hacen la fuerza en esta expresión, si fuera cada uno disfrazado diferente como en los inocentes no expresaría esa energía tétrica que tiene esta Diablada. Lo tétrico lo que le atemoriza al ser humano, esa atmosfera fría y oscura que teme el ser humano es lo que me interesa representar. Esta Diablada me regresa a la teatralidad de la edad media por su mística y oscuridad. Su rebeldía ancestral materializada en el símbolo su héroe Manuel Tubón.

La Diablada de pillarlo no es una simple sumatoria de diablos, o de personas disfrazadas de diablos; sino que tiene otro valor de conjunto, otra substancia esencial de identidad colectiva, otro Etnos de pueblo y de orgullo ancestral.

2.5 OTRAS DIABLADAS

Si se toma como referentes a una de las más grandes festividades de fama mundial, en la que se invierten millones de dólares, y en la que un sitio en palco cuesta alrededor de cinco mil dólares (en un país no dolarizado), como es el Carnaval de Río de Janeiro, se podrá constatar: Que si bien en el Desfile del Carnaval de Río se puede ver un conjunto unificado, por el orden en que desfilan unas escuelas y otras, esta asociatividad no forma una unidad colectiva, sino que cada Escuela de Zamba es un universo aparte que compite comercialmente con la otra; De modo que la diferencia distinta en las Diabladas de Píllaro es clara como el agua, porque se manifiestan desde en el hecho contestatario a los paradigmas eclesiásticos, hasta su protesta y rebeldía frente a tales paradigmas que son símbolos de la opresión. Y esta irrupción del alma colectiva pillareña, manifestada en la Diablada, se da en forma espontánea, directa, sin el cromatismo mercantil que se puede hallar, con facilidad, en el Carnaval de Río de Janeiro conforme lo ejemplificado (e incluso en otras Diabladas de otros países latinoamericanos). Si se toma otra de las fiestas simbólicas del Área Andina como son Las Diabladas de Oruro (en Bolivia) o la de “Los Diablos de Yare” (en Venezuela) se puede dar cuenta inmediata que esas “Diabladas”, están vinculadas con ceremoniales y rituales religiosos, forman parte del Culto a “la Virgen del Socavón “en el caso de Oruro; y del “Corpus Christi” y hasta con “asociaciones del santísimo “en el caso de Yare (Venezuela). Pero, en el caso de las Diabladas de Píllaro no. Aquí, si bien estas festividades que duran toda una semana y coinciden con los “santos inocentes”, esto no es más que una casualidad propia del calendario gregoriano que ha sido adoptado, convencionalmente, a nivel mundial.

El hecho evidente, claro es que en las Diabladas de Píllaro no hay ningún niño ni se rinde culto a ninguna imagen judeo-cristiana; ni tiene nada que ver con los rituales judeo-cristianos ni católico-romanos, a pesar de que se la realiza en las épocas de los “pases del niño” y de las “fiestas de reyes”. Diabladas de Píllaro es única, irrepetible, original, substancialmente distinta; en las que su pueblo, el Pueblo Pillareños, adquiere identidad colectiva propia y proyecta sus sentimientos libertarios ancestrales. Es más, Las Diabladas de Píllaro se han impuesto “paganamente”, “heréticamente” que no se trata de una “época de paganismo”; como sí son, en cambio, los carnavales o carnes tolendas en que se celebran las Diabladas de Oruro. (Tolendas significa “permisibilidad” o “tolerancia”; de modo que carnes tolendas significa tolerancia a la carne, a lo sexual). No hay que olvidar, que en el lenguaje bíblico el concepto de la carne se lo asimila con el

sexo, con la actividad o la práctica sexuales, por eso la carne es: uno de los “enemigos del alma”. Entonces, las festividades del carnaval de Oruro, debieran estar más vinculadas a rituales paganos, a la carne, al desprendimiento de los cánones prohibitivos del disfrute carnal, al menos, de los tabúes sexuales; y a la permisibilidad que ello entraña, por la definición en sí misma. Pero no, hasta esas fiestas cristiano-gregorianas, típicamente paganas y dedicadas a la carne y a la tolerancia de la carne, en los Carnavales de Oruro no ocurren de ese modo, puesto que dicho Carnavales, están vinculados con el culto a “la virgencita”, a la Del Socavón; y, claro, forman parte del ritual religioso, con misas, procesiones, rezos, inciensos, comuniones, salmos, y todo un entorno de alienación religiosa completa.

Hay que destacar que ellos no tienen ningún financiamiento especial, ni auspicios de las grandes empresas promotoras de espectáculos, (como corresponde al mercado de esta materia); ni cuentan con “Departamentos de Diseño” en el que se hagan los estudios morfológicos de impacto, las especificaciones de “imagen”, el “estudio de colores” y “las semióticas de los mismos”, etc. Saben que, como parte de la relación simbólica de los cachos con el sexo, está el concepto de “cachudo”, y que con ello se quiere significar: al marido que es “engañado” por su mujer, o cuya mujer tiene relaciones sexuales extramaritales, y por efecto de lo cual “le salen cachos” a su marido saben que si bien es común y general el concepto de cachudo por tanto, que EL CACHO, por la vía conceptual, es asimilable al falo, símbolo sexual por excelencia que demanda la complacencia de su complemento (la mujer o una vagina en términos directos y claros), de modo que la exhibición del falo, implica una demanda de sexo, o una oferta a la complacencia sexual (Y, esto es completamente prohibido por la santa madre Iglesia católica Apostólica y Romana; es más: el sexto Mandamiento de la Ley de dios dice: NO FORNICAR); y que Saben, entonces, QUE EL SÍMBOLO DEL CACHO, por donde se lo vea, es atrevido, contestatario, agresivo, osado, audaz, arrojado, intrépido, entrador, desenvuelto y hasta aterrante para los condenadores oficiales de la sexualidad.

Como se puede ver, a diferencia de las Grandes Academias de Zamba; o de las Cofradías de la Virgen del Socavón. Las primeras adheridas al mercado financiero mundial globalizado, y las segundas a los ídolos de la Potencia Religiosa oficial del mundo globalizado, los artesanos pillareños fabricantes de las máscaras para La Diablada, no cuentan con ninguna infraestructura propia de la Gran empresa capitalista. Así, de esa forma casi imperceptible, “el cacho se convierte en símbolo de complacencia de todo orden, y lo exhiben en sus máscaras, no necesariamente por esconder su yo; sino por exhibir la imagen de lo prohibido ante los ojos de sus amos, represores y

representantes del culto oficial, o sea, al enfrentarse a aquellos que los han tenido sometidos por quinientos años y que, con la matanza a Manuel Tubón, hicieron revivir “SUS” DIABLOS: esos Diablos que tanto asustan a los dueños del culto y de la cultura oficiales”(Niquinga Vanessa, 2012, p.38)

CAPITULO III

LA EXPRESION DE LO CARNAVALESCO Y MITOLOGICO DEL FUTBOL

3.1 LA DIABLADA DEL FUTBOL

Mi intención es relacionar y enlazar lo de las fiestas populares tradicionales con un espectáculo público como es el futbol que también se transforma en una fiesta popular. Lo que hago es fusionar lo mitológico del juego con lo carnavalesco de su fiesta. Tomando como referencia lo grotesco popular de las fiestas populares en especial a la DIABLADA DE PILLARO ya que como su nombre lo dice es una Diablada donde los principales protagonistas son los diablos por la rebeldía que llevan dentro. La Diablada del futbol me refiero a la tradicional y conocida barra brava esta se convierte en el monstruo que desata el caos y como es una fiesta popular siempre va a existir lo informal y desordenado. La fiesta del futbol es la fiesta de la época así como en la edad media eran los carnavales hoy en día es el futbol. La teatralidad del espectáculo entre Diablada y futbol la entrelazo formando una parafernalia donde se rescata la rebeldía de los demonios y la fuerza del guerrero además de la gran unificación que conlleva esta misma. El ser humano de esta época pienso yo que su vida gira en torno al futbol este deporte lo convierto en el carnaval de la época, además de influenciarme toda su violencia simbólica como lo son sus canticos, gritos, la pasión del hinchas, la parafernalia del estadio, sus colores, banderas, en fin, todo se transforma en un escenario que solo la fiesta del futbol te la puede dar. Aparte de esto todos sabemos que el futbol es una diablada ya que todos quieren beneficiarse con este deporte pero lo peor es que los que más se benefician son los que no hacen nada.

3.2 DEMONIOS, FIESTA Y FUTBOL

La fiesta del carnaval desatada la fusiono con la fiesta del futbol que hoy en la actualidad forma parte de nuestra cultura y es el único lugar donde el ser humano se siente liberado y se enfoca en la euforia del juego, del futbol, aparecen seres extraños que no son más que las transformaciones del

ser humano, todo esto en un solo conjunto, en una sola atmosfera de unificación masiva del ser humano, la fiesta. El carnaval tiene esa parte de infringir las reglas, en lo social, religioso y moral ya que es un espacio donde puedes ver a seres convertidos en monstruos o animales salvajes encontrándose todos en un solo caos desatado por la euforia del momento, por el instante de hacer lo que quieras, por esa libertad que ejerces en la fiesta, hace que el ser humano se desinhiba y se salga de su prisión. La violencia funciona como el hecho de hacer respetar su dominio como es lo que pasa en los estadios donde se bebe y se bebe para luego comenzar con la batalla entre las barras por ejemplo lo que siempre pasa y es como un ritual el reunirse entre todos los hinchas y empezar a embriagarse antes del partido, es como estar preparándose para un momento glorioso y como el alcohol tiene ese poder de sacar el demonio que hay en cada ser humano los hechos como se puede ver son mortales. Entonces es esa euforia la que le hace que cobre velocidad, fuerza, movimiento, poder propio ya en esta actualidad no existe otra fiesta que se compare con toda esta euforia ya que aparte de identificar a un pueblo, mantiene ese contagio de la emoción a nivel mundial, es tan fuerte este juego que aparte de ser lo que es tiene esa capacidad de formar una gran fiesta o como también un gran caos. Este caos obviamente se produce por la perdida, la ira se desata en el hincha, gritos e insultos de los más agresivos que puede haber son las ovaciones para su Dios el futbol.

El carnaval es un mundo surrealista los monstruos permanecen entre los seres humanos aunque ya dejaron de ser los monstruos míticos y legendarios con aspecto diabólico ahora el ser humano es un ser monstruoso su rareza esta por dentro y una forma de sacarla afuera es mediante la fiesta carnavalesca. Cuando te emborrachas hasta las patas y no te acuerdas de lo que haces, te peleas, insultas y maldices, robas y te roban así como puedes matar o te pueden matar. La transformación que logras con la fiesta es total ya dejas de ser un ser humano ordinario y te involucras en un mundo de caos y perdición, alcohol y drogas son la leña para encender el fuego. Las blasfemias e insultos así como las obscenidades y agresiones físicas se funden con la fiesta. El fuego se enciende entre gritos, música, y canticos de los demonios encarnados en los seres humanos.

La escena que emana poder, miedo y espanto se conecta con el juego, la fiesta y el desenfreno de sus asistentes es un carnaval reinventado a mi estilo y lo que trato de representar es lo que observo en esta realidad pero visto de una manera fantasiosa donde puedo poner cosas ilógicas en el espacio por ejemplo un animal fusionado entre una vaca y un caballo volando durante un partido de futbol o a seres extraños de energía inimaginable y aspecto monstruoso participen del juego. Al ser humano transformado en el guerrero de la mitología moderna y convirtiéndose en el héroe y en el ídolo de un pueblo.

El fútbol es una batalla en la que luchas y luchas por conseguir la gloria o la derrota, en la que aparece el héroe y el derrotado. Juegas y juegas hasta sacarte la madre, te rompes las piernas, siempre permaneces adolorido y aun así sigues jugando hasta conseguir la gloria o te llegas a morir en pleno partido como le paso al Camerunés Marc Vivien Foe murió el 26 de junio de 2003 durante el partido entre Camerún y Colombia por la semifinal de la Copa Confederaciones, al minuto 75 se desplomo víctima de un paro cardíaco y así han muerto muchos por el mismo motivo y dentro de la cancha. El campo de juego es algo sagrado para el jugador, es donde se enfrentan figuras de gran idolatría para diferentes fieles que acuden a cada partido para desatar la bravura que tiene la barra brava. La barra brava es el poder, es la energía, son los que corean los canticos antes, durante y después de la batalla, son los diablos de esta Diablada del Fútbol.

El miedo de las personas hacia lo terrorífico y diabólico se lo enfrenta mediante la incursión de estos elementos a la fiesta, el demonio y el monstruo baila y forma parte del regocijo de la fiesta, aparece la máscara y con ella el desenfreno de quien la porta. Cuando te pones una máscara puedes hacer lo que sea al fin y al cabo no saben quién eres, la máscara te ayuda a demostrar tu personalidad tal y como eres ya no existe el límite que hay en cada ser humano, se pierde el pudor y no existen reglas.

3.3 EL DEMONIO EN LA FIESTA

El demonio despierta en la fiesta, sale de su jaula y se encarna en las personas, la llave de este candado es el licor esta bebida funciona como el medio para llegar hacia otros estados, estados en el que te muestras tal y como eres sin la máscara que llevas puesto siempre; aquí en esta fiesta el ser humano se manifiesta como el demonio que siempre quiso ser. Los monstruos pelean, blasfeman e insultan con gritos mientras las obscenidades se las realiza como un juego donde no hay respeto puedes humillar y ser humillado. Esta fiesta es caótica y monstruosa llena de demonios que se unen en una fiesta para presenciar un juego de guerreros legendarios.

La fiesta es el espacio donde emana el fuego del ser humano, esta fiesta es la unificación de seres monstruosos y espantosos, es manifestar ese poder que consigue el ser humano al mostrarse como un monstruo. El demonio se mueve en una danza satírica y endemoniada, esta fiesta manifiesta esa atmosfera de miedo y espanto que tanto le teme el ser humano que es lo feo, horroroso y demoniaco por esta razón la fiesta es el triunfo hacia lo espantoso y demoniaco.

Es la fiesta donde el monstruo, el demonio es el alma de la fiesta, el monstruo es un símbolo de poder, de energía y quien le otorga ese poder es el ser humano ya que el miedo hacia él siempre ha existido, el miedo le hace más fuerte al monstruo y más débil al ser humano.

Los seres humanos son los monstruos modernos se muestran tal y como son en la fiesta por esta razón el desenfreno de sus asistentes por ejemplo los gritos e insultos no se hacen esperar, los puñetes nunca faltan todo esto forma parte del juego y la fiesta más popular de la actualidad que es el futbol.

El futbol como carnaval tiene la capacidad de unificar a una comunidad a un barrio, una ciudad, un país, es una fiesta que se desprende del juego y de la emoción que desborda este mismo, tiene la facultad de motivar a un pueblo, se disputa la victoria entre dos oponentes cada uno con lo mejor que tiene y con el aliento de su hinchada que ha esta la represento como la diablada del futbol. Todos los hinchas literalmente son unos monstruos y demonios. La energía que emana de aquel templo deportivo es arrasante el estadio tiembla con los gritos y la energía que desata cada asistente. El poder se hace presente en el templo cada oponente va con todo, es el momento de demostrar todo su poder, su garra. Es la unificación de guerreros, es el ser humano transformado en un guerrero que se reúne en un ambiente caótico y despiadado para enfrentar al rival todo esto en una sola fiesta el futbol. Por ejemplo lo que ocasiono Liga de Quito cuando gano la libertadores consiguió una hazaña que es lo heroico de los gurreros que consiguen la gloria en la cancha y aparte de esto ocasiona un carnaval, una fiesta en la que hincha o no igual festejaba.

Este carnaval es la unificación de monstruos guerreros que celebran la fiesta mediante el juego del siglo, EL FUTBOL, juego de guerreros legendarios que se enfrentan en el campo sagrado portando la única armadura que es su camiseta, es defender los colores por esta razón el ser humano se convierte en el guerrero que desata su energía en una la batalla legendaria. Me inspira el habito de la energía y de la temeridad, el coraje y la audacia del movimiento agresivo, el paso de corrida, el salto mortal, en si la velocidad de la forma, mostrando una belleza distinta, la belleza de la velocidad congelada. La belleza está en la lucha en la lucha, la obra tiene que expresar ese carácter agresivo ese salto violento contra las fuerzas desconocidas y aventurarse en el viaje.

3.4 EL FUTBOL EN RELACION CON LO SOCIAL Y COMO PARTE DE LA CULTURA ACTUAL

El futbol en la actualidad es considerado como un dios por su gran cantidad de creyentes y por la desconfianza que tienen muchos intelectuales. Es evidente que el futbol mueve grandes masas hasta

el punto de compararlo con la religión por ejemplo la asistencia de fieles a los estadios es cada vez mayor relacionado al de una iglesia pero así mismo la religión tiene grandes reuniones de fieles como lo son las peregrinaciones de los santos. Cada fin de semana es tradicional el partido de futbol llevando a la integración de la comunidad, del barrio o entre amigos. El futbol es el juego más popular de toda la sociedad.

Los personajes grotescos, los demonios, las máscaras, los monstruos, los mitos, los rituales, las invocaciones, las plegarias forman parte de este espectáculo. El juego se vuelve motivo de unificación y fiesta para presenciar la batalla de guerreros de la mitología moderna. En la modernidad se han creado historias en base al futbol entonces lo que hago es incorporar a estos guerreros en un carnaval con monstruos y demonios donde todos muestran el poder de la unificación. Es una batalla de monstruos y demonios con un solo fin ganar y ganar. Si ganas obtendrás un poder superior para continuar y si pierdes es encontrarse en lo más bajo, es aquí donde logras superarte enfrentándote a la derrota aquí es donde debes de levantarte una y otra vez. Con la derrota consigues que tus ganas y tu poder sean más fuertes y así poder convertirte en ese guerrero legendario.

3.4.1 EL HINCHA SE TRANSFORMA EN EL DIABLO DE LA FIESTA

Una vez por semana el hincha sale de su casa y asiste al estadio donde flamean banderas, suenan las matracas, los cohetes, se prenden las bengalas, suenan los tambores, llueven las serpientes y el papel picado, la ciudad desaparece, la rutina se olvida y solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque se puede contemplar el partido por televisión el hincha prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver a sus guerreros en carne y hueso batiéndose con los demonios de turno.

El hincha grita, agita las banderas, los trapos, el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come las uñas, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como diablo en botella abrazando el desconocido que grita gol a su lado mientras dura la misa pagana. El hincha es otro guerrero más que sopla los vientos de fervor que empujan a sus guerreros.

El crecimiento y las modificaciones al que su comportamiento se ve sometido una vez ocurre su llegada al estadio le imponen un cambio de rol frente al mundo externo que, de no asumirlo, le será exigido por su nuevo entorno social.

Frente a esta “imposición” auto -adquirida el hombre vive una evasión de su misma personalidad, cabe refugiarse en las actitudes de la masa, para reencontrarse con los aspectos primarios que la sociedad y la modernidad le han quitado a golpe ya de evolución y de normas sociales predeterminadas por el status quo de la sociedad.

Cuando termina el partido el hincha celebra su victoria, que goleada les hicimos, que paliza les dimos o llora su derrota, otra vez nos estafaron, juez ladrón. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía, las gradas de cemento arden, las hogueras de fuego se van apagando así como sus voces. El estadio se queda solo y el hincha regresa a su soledad, el domingo por la tarde se vuelve melancólico como un miércoles de ceniza después de la muerte del carnaval. La razón se terminó y se navega a deriva en los restos del naufragio en estas aguas hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua. Nunca viene solo, está inmerso en la barra brava que emprende su procesión hacia el templo sagrado de batalla, esta procesión me es muy similar a la Diablada de pillarlo cuando los diablos desfilan por las calles. El humillado se hace humillante y da miedo al miedoso, la batalla está en la tribuna, en los graderíos el hecho de que exista el rival es una provocación inadmisible. El enemigo se lo ve como el culpable, como el monstruo que está siempre al acecho. El jugador ahora es tomado como el guerrero de la modernidad.

3.5 FIESTA Y FUEGO

El fuego es un vínculo asociado al mundo del demonio a un mundo infernal, tirar fuego es un hecho característico en el transcurso de la fiesta, los demonios son los soberanos de esta fiesta que se envuelve en una atmosfera llena de pólvora y nieblas de humo. La explosión del trueno, la luminosidad del fuego, el humo, los diablos saltando al repique del bombo y las trompetas. La explosión de los petardos hace temblar y vibrar las emociones. Es una escena que se impone por sí misma, es indescriptible ese instante. En esta misma escena

3.6 LO SAGRADO Y PROFANO

El análisis estético del Arte Andino nos lleva a tener en cuenta que en la historia del arte existen varios lenguajes y varias lecturas. Los signos por los que se hacen patentes dichos lenguajes están correlacionados con la percepción de nuestros sentidos y su intelección.

Desde la conquista de América el proceso de evolución natural de nuestras civilizaciones originarias se vio interrumpido, pero a pesar de esta interrupción la producción de arte – mezclada

con creencias espirituales –se dio en obras y pensamientos filosóficos de gran calidad en las que cabe resaltar su sentido abstracto lleno de simbolismo y carácter mágico.

El hombre es un animal social por naturaleza, su solo aparato instintivo no le garantiza la supervivencia, viéndose obligado a elaborar una interpretación del todo que le rodea. Es así que naturaleza y hombre se encuentran unidos permanentemente.

En Hispanoamérica, se logra dar un cúmulo de afirmaciones desde la imposición del medio geográfico (enormes cordilleras que dividen al territorio en zonas diferentes: costa, altiplano, amazonia). Una de ellas es la veneración a la naturaleza, Esta es la característica de los grupos humanos asentados en los diferentes espacios de tierra del continente.

Estos procesos estaban vinculados con las concepciones cosmogónicas y las relaciones entre los 4 elementos (aire, fuego, tierra y agua). Estos elementos forman el universo cuya fuerza básica o energía expresa la unidad y es la fuerza de la vida. Esta energía rige el universo y también sus reflejos y expresiones micro cósmicas, en el ser humano.

La simbología utilizada por el hombre para representar a estos elementos que “gobernaban” su destino se dio a través de representaciones simbólicas, que eran el reflejo de tratar de traducir la realidad, estas representaciones simbólicas encierran dentro de sí mismo un contenido que lo trasciende, instaurando un sentido vinculando la imagen al sentido no a la cosa representada.

El hombre religioso aspira a vivir en conexión con lo divino, donde se encuentra el vínculo entre lo terrenal y lo divino, en el centro del mundo, en el lugar sagrado, en un mundo total y organizado, lo más próximo al lugar sagrado. Por eso siempre va existir una iglesia en una comunidad, pueblo o ciudad es porque ahí se sienten seguros o tienen alguien que los ampare. Pero de qué sirve vivir en un lugar sagrado si todo lo que se hace se lo mancha y se lo ensucia con actos horribles como por ejemplo la muerte, se entierra a tantas personas y estamos rodeados de cadáveres, pero a la vez este es un lugar sagrado donde descansan sus restos, los retazos de una existencia. Un espacio sagrado puede ser tu casa, tu país, tu ciudad es donde concebiste tu existencia y hacia ahí es donde siempre vas a querer llegar. El ser humano cree en lo divino para darle sentido a su existencia, para organizarse y resolver los problemas de la vida. Es común oír en una persona cuando está en problemas decir ayúdame Dios mío, es ahí cuando te acuerdas de ese ser supremo que te puede ampararte y ayudarte, por eso acudes a una iglesia. El ser humano sagrado está en un cosmos

ordenado y tranquilo, siempre hay esa barrera que le impide sobrepasar los límites. El enemigo del ser humano sagrado es el caos; el caos deja de ser algo externo y pasa a ser algo vivido internamente como el sentimiento del pecado, representado por la imagen del demonio. La imagen del demonio se la asimila a cualquier enemigo humano o natural como enfermedades, clima etc., y hay que defenderse de él.

El tiempo desgasta al ser humano, a la sociedad, al cosmos. El tiempo es sagrado, es el instante prodigioso en el cual se crea una realidad. El mito es una historia sagrada, revela un misterio que tuvo lugar en un comienzo en el tiempo. Los mitos relatan la gesta de los dioses. El hombre religioso se esfuerza por aproximarse a los dioses es por esa razón que siempre va existir una iglesia. Consiste en el relato de una creación, se cuenta como se efectuó algo, como comenzó a ser, habla de realidades, de lo que sucedió realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. En la actualidad el ser humano religioso no muestra toda su sinceridad y más bien da a conocer la hipocresía por no poder manifestarse de la forma más libre, siempre hay el pensamiento de pecado pero aun así se lo hace más bien mientras más prohibido es , mayor es el encanto por descubrirlo.

3.7 LUGARES SAGRADOS

Los lugares sagrados son sitios donde se desprende energía, existe ese aire melancólico de las cosas ocurridas atrás como puede ser la aparición de algún espíritu que hacía tiempo atrás murió en este lugar. Una cascada, un bosque, una laguna, son lugares perfectos para encontrar energía.

El templo constituye una puerta de abertura hacia el cielo, a lo alto, a lo sagrado, en este lugar el ser humano entra en comunicación con los dioses. Es una representación del mundo sagrado, porque el mundo, en tanto que es obra de los dioses es sagrado. Es la casa de los dioses, el templo resantifica continuamente al mundo cualquiera que sea su impureza, el mundo está continuamente purificado por la santidad de los santuarios. El templo en mi obra viene hacer una forma de unificación del ser humano y esta unión la realizo a través del futbol. El futbol viene hacer el Dios al que se adora de forma sagrada y profana. El templo que tiene este juego va desde una simple cancha hecha en la calle que se tiene como arco solamente dos piedras hasta los grandes estadios que se puede observar. Estos templos así como las iglesias los construye el pueblo. El futbol así como todo viene hacer un espectáculo pero eso es precisamente lo que me inspira el escenario la teatralidad del movimiento y su belleza que manifiesta en sus movimientos corporales de agresividad, es como contemplar cuando el guerrero se prepara para la batalla y en frente tiene a los monstruos más espantosos y temidos. El futbolista se convierte en el héroe de esta mitología, por ejemplo

futbolistas como Pele, Maradona son considerados como “héroes” por sus grandes hazañas. Al héroe lo crea el pueblo, los niños jóvenes y adultos siempre van a sentir ese deseo de admirar a alguien.

3.7.1 LOS TEMPLOS SAGRADOS DEL FUTBOL

Los grandes estadios como en Wembley que todavía suena el griterío del mundial del 66 que gana Inglaterra, pero ahí mismo también se escuchan gemidos que vienen del año 53 cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. En el estadio centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las grandes glorias del fútbol uruguayo. El Maracanã sigue llorando por la derrota brasileña del mundial del 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepitan tambores de hace medio siglo. En lo más profundo del estadio Azteca resuenan los ecos de los cantos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. En Milán el fantasma de Giuseppe Meazza mete goles y hace vibrar al estadio que lleva su nombre. Y una dato bien importante y creo que todo es así: En Arabia Saudita en el estadio del Rey Fahd sus palcos son de mármol y oro y sus tribunas son alfombradas pero no tiene memoria ni grandes cosas que contar. En nuestro país Ecuador el estadio monumental del Barcelona de Guayaquil carga con los recuerdos de las dos finales perdidas en la disputa de la copa libertadores.

3.8 TODO TIENE UN PRECIO

El fútbol de elite, profesional es una industria que maneja un mercado bastante rentable, se compra y se vende jugadores a precios demasiado grandes pero eso es justamente lo que más llama la atención a los seguidores ya que si un jugador transferido en una gran cantidad de dinero seguro que este club va adquirir más hinchas. Lo malo quizá sería que un jugador gane tanto dinero que con todo eso se podría dar de comer a países enteros por ejemplo que un jugador valga cien millones de dólares o ciento cincuenta millones es demasiado pero sin embargo se lo hace y es más adquiere más fuerza este espectáculo. Pagas lo que sea para ir a ver a ese personaje, se convierte en el ídolo de la multitud es el que recibirá elogios e insultos, ovaciones y desalientos. El fútbol profesional se mueve por grandes cantidades de dinero esto les da un cierto poder para controlar a un cierto grupo de seguidores, mientras más sea el poder económico del club mayor va hacer su hinchada. En el Ecuador por ejemplo los clubes que mayor poder económico tienen son el Barcelona, Emelec, Liga de Quito y por consiguiente son los que mayor hinchada tienen además de ser los que adquieran jugadores de gran valor económico, en cambio un club que no tiene presupuesto suficiente también sus seguidores van a ser escasos. El prestigio se lo gana con la victoria, con la gloria, con la energía del guerrero para conseguir el trono, el oro. El mismo jugador es el que se pone el valor si juega

bien te pagaran más y si juegas mal te pagaran menos. En este mundo todo tiene un precio desde el culto religioso hasta favores sexuales.

El fútbol se ha convertido en el sueño por alcanzar, en el gran porvenir que te puede traer este mismo al ser el nuevo ídolo de las multitudes. Las aspiraciones que te proporciona este juego, a compararte con ese personaje que solo en tus sueños lo haces. Los deseos de llegar a ser como ese ídolo que se lo ve una y otra vez por la televisión y los demás medios de comunicación. Y una cosa bien importante que sin estos medios de comunicación no existiría este alboroto. El pueblo los convierte a estos personajes en reyes pero esto se lo logra con la ayuda de la televisión, la radio, las redes sociales sin estos medios no pudieran ver el partido por la televisión y tendrías que ir al estadio de ley para vivir este espectáculo.

El comercio que se mueve con esto aparte del juego y su fiesta, el trabajo que genera a miles de personas por ejemplo cuando hay un partido de la selección lo primero que hay son los comerciantes, ellos están antes que todos, se vende de todo como camisetas, gorros, comida, y el tradicional revendedor de entradas. Ni más ni menos es como un mercado a las afueras del estadio. Así como en cada iglesia hay sus santos con sus fieles aquí también existe figuras a las que el hincha es devoto por ejemplo cada equipo de fútbol tiene a sus figuras, sus estrellas a las que adoran y defienden pero eso si hacen bien las cosas caso contrario a este ídolo le va de lo peor. Estas figuras como podemos ver son considerados como de otro planeta son los nuevos dioses de los templos sagrados, convocan miles de hinchas ni más ni menos como lo hace una peregrinación de una virgen o quizá hasta convoca a más fieles. Estos dioses son los que te dan la alegría o la tristeza, son los responsables de los milagros y encender la fiesta o provocar el caos. La derrota es la tristeza, la fiesta se convierte en caos su rey, su ídolo es pisoteado e insultado, de héroe pasa a hacer el monstruo despreciado por toda el pueblo, todas esas ovaciones se vuelven ofensas hacia su ídolo, su rey.

El gol despierta a los diablos y enfurece a los monstruos, es la fiesta y la alegría. El gol aunque sea un golcito termina siendo gooooooooooooooooool en la garganta de toda la multitud. El gol es la razón del juego, si metes gol hay emoción y si no los hay es aburrido, la cuestión es que sin el gol no hay fiesta. El gol se lo compara con una obra de arte por ejemplo el mejor gol de la historia escogido por la FIFA es el que hizo Maradona en el mundial de México del 70 y ahí mismo a este jugador se lo considero como un dios del fútbol por su gran habilidad y despliegue que demostraba en el juego del fútbol. Miles de fieles adoraban y adoran a este personaje que todavía se lo

considera un Dios, los estadios estaban a reventar cuando Diego Maradona Jugaba hasta que llego un día en que todo esto se acabó y toda su grandeza se dio la vuelta cuando lo sacaron de la cancha por el consumo de sustancias prohibidas para un jugador. Hasta ahí llego el poder de un dios y aquí mismo se puede dar cuenta que la idolatría a un jugador es en casos como este todavía está presente pero en otros solo hasta que eres un buen jugador te recuerdan y cuando ya no lo eres se olvidan fácilmente de ti, más aun eres insultado para que te vayas.

Los diablos se manifiestan con la violencia en los hinchas, por mostrarse como los más bravos, estos son los personaje típicos de la fiesta son los que desatan el caos, el alboroto. Ahora mismo se ha lanzado campañas en contra de la violencia en los escenarios de futbol se trata de no confundir violencia con pasión pero estoy seguro que nada calmara el fuego ardiente de la furia que tiene el ser humano hacia el rival es decir que siempre va existir esa bronca por el rival. De todos modos de esto se trata esta fiesta de los Diablos del Futbol, de esa jerga alborotosa y despiadada que deja todo su aliento a sus guerreros, ovación tras ovación en el templo sagrado.

El poder está a cargo del líder en este caso me refiero al líder de la Diablada, al líder de la barra brava que es el que establece la autoridad y pone reglas desde su trono. Las barras bravas son el aliento de los diablos bravos y rebeldes que no quieren ser domados por el adversario superior. EL hincha se encamina envuelto de trapos y la cara pintada con el orgullo de sus colores de su adorada camiseta. Los colores y los trapos manifiestan el estandarte por cual defender y sacarse la madre, y si las cosas lo requieren se llega hasta la muerte. Esto es lo bravo de formar parte de esta Diablada, de nunca dejarte doblegar por nadie y siempre atacando y atacando. Es como la vida para conseguir algo te esfuerzas y atacas y atacas, en esta Diablada es lo mismo alientas y alientas hasta conseguir la gloria.

El futbol y su carnaval se convierten en parte de nuestra cultura, el juego es una tradición y costumbre para resaltar las emociones del ser humano. Este carnaval forma parte de lo social, de lo religioso con lo sagrado y profano, con los rituales, con el poder, con el cuerpo, con lo carnal, con el deseo todo esto en un continuo movimiento rítmico.

3.9 EL DESGRACIADO DEL JUEGO

El árbitro es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Tarjeta en mano alzando los colores de la condenación, amarillo castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento y el rojo que arroja al exilio.

La multitud le ruge, todos lo odian, siempre lo abuchean y jamás lo aplauden. Es el que más corre y pese a esto al final la multitud pide su cabeza además de recordarle siempre a su madre. Termina siendo el aguafiestas recibiendo insultos, abucheos, pedradas y maldiciones.

La jerarquía que consigue el juego ya que si analizamos cuando se juega en una cancha de tierra tragando polvo, sin árbitro que cuando mandas la pelota a los maíces no hay quien vaya a traer y le toca ir por el balón al mismo que mando, aparte de esto siempre estas insultando a tu compañero o al arquero. Aquí no necesitas tener la figura perfecta para brillar es por eso que siempre va haber un gordo como un flaco pero eso sí siempre con la garra del juego. En estos partidos en el entretiempo la bebida refrescante es una cerveza o más bien juegas futbol para sacar el chuchaqui y toda la hinchada que va apoyar se cae de borracha entre gritos e insultos. Por ejemplo en las ligas barriales de aquí de Quito al árbitro casi siempre lo sacan a patadas y seguro que en cualquier momento se van de puñetes. Te sacas la madre por el placer que te da el juego, en la emoción liberada en la fiesta conjuntamente con el juego. Otra cosa típica que pasa es la conocida Revancha que es valorada como la reivindicación del perdedor.

3.10 LA NUMERO CINCO

Se dice que el primer partido fue con una cabeza humana, el caso es que un balón, pelota o como se le quiera llamar tiene todo un acontecimiento tras este preciado juguete. Se sacan la madre tras este fenómeno, ocasiona alegrías y tristezas. En la actualidad todo gira en torno al balón de futbol desde satisfacerse jugando hasta los negocios más sucios de la economía.

3.11 EL JUGADOR (el Dios, el Rey, el Ídolo, la Insignia)

Al principio solo se juega por divertirse y disfrutar del juego pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta hay más del juego como es la fama y el dinero. La fama te vuelve un ser idolatrado por toda la hinchada y el dinero es obvio que te da facilidades económicas y puedes hacer lo que sea. Entonces el juego se vuelve más significativo sabiendo que hay mucho de por medio y ese niño que jugaba por el simple justo del juego toma otra visión y hace de este un sueño por alcanzar que es ser un jugador de las grandes ligas profesionales de futbol. Este sueño es más frecuente hoy en día ya que muchos niños y jóvenes de pocos recursos optan por despeñarse de la mejor manera en este deporte y lo toman como la meta alcanzar, este es el caso de muchos jugadores de nuestro país por ejemplo Ulises de la Cruz, Agustín Delgado que jugaban en una cancha de tierra y sin zapatos y eran de muy bajos recursos económicos. Así mismo pasa con muchos jugadores famosos brasileños que salieron de las favelas o eran de barrios pobres en los que no había buenas condiciones para

jugar el futbol. Entonces el Futbol se convierte en un sueño por alcanzar para mejorar sus condiciones económicas ya que ser jugador de futbol profesional en la actualidad es muy lucrativo y te asegura una muy buena estabilidad el reto de tu vida. Pero mientras eres jugador no es tan fácil la situación ya que debes ganarte un lugar en tu equipo y como es obvio en un gran sacrificio físico que muchas veces tu cuerpo no resiste y se producen las típicas lesiones y para un jugador de futbol profesional siempre van a estar presente hasta que llegan a derrotarle y consumirle su cuerpo retirándolo de las canchas. Mientras juega bien a este personaje le pagan por divertirse, su obligación es ganar y ganar, atacar y atacar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana más preso esta. Sometido a disciplina militar y lo contradictorio es que siendo el ídolo lo encierran en un campo de concentración donde cumple con trabajos forzados, come comidas ligeras, se emborracha con agua, duerme solo y su vejez llega a los treinta años.

Se convierte en un rey como lo es el Rey Pele un jugador que dejo impregnado para siempre su talento con el balón en la historia del futbol, quien no ha escuchado mencionar a este personaje, sus goles y sus hazañas, tres veces campeón mundial con su selección Brasil esto lo convierte en la figura más ovacionada por la multitud amante del futbol. Así mismo ocurre con Maradona que para muchos es un Dios y para otros no significa nada.

Una cancha de futbol en la actualidad convoca a más gente en relación a una iglesia. Esto significa un gran cambio ya que siempre la religión ha tenido el gran respaldo de fe de parte de los seres humanos y ahora es el juego el que convoca a la unión de fe hacia esos nuevos Dioses. Es porque el ser humano siempre quiere estar en comunicación con los dioses por eso asiste a una iglesia, a una peregrinación de una virgen o un santo y ahora a un estadio etc. Es por eso que el fútbol se parece a Dios, por la devoción que genera en los seres humanos. El ser humano pienso yo que tiene más devoción a la fiesta en sí, antes a lo que contiene la fiesta esto es cuando ni siquiera te gusta el futbol pero igual estas festejando por el triunfo o cuando estas en una fiesta y ni siquiera sabes de que se trata la fiesta.

3.12 LA FURIA DE LOS DIABLOS

La violencia se manifiesta por el descontrol del ser humano, cuerpos que se destrozan a puñetazos y patadas, haciendo correr sangre por defender tus colores. Alboroto y desenfreno se convierte en caos, la autoridad es correteada y ultrajada con piedras y palos, no hay respeto ni compasión, solo la muerte es la que calma la furia del demonio. Alcohol, drogas y sexo encienden el fuego del ser

humano y lo encamina en el viaje del descarrilado carnaval de la fiesta del futbol. Injurias y blasfemias van y vienen, los pecados toman el control y se arremete en contra del rival.

CAPITULO IV

LA TEATRALIDAD DEL CARNAVAL COMO PARTE DE MI OBRA ESCULTORICA

4.1 LA DIABLADA DEL FUTBOL

Antes de comenzar a estudiar en detalle el tema que da título a este capítulo, y entrar al análisis formal del mismo, quizá resulte útil considerarlo desde el punto de vista del “motivo”. Después de todo, por lo general es un motivo lo que nos lleva a emprender un nuevo camino de trabajo ¿Cuál es, pues, el motivo que me impulsa a investigar a los imaginarios andinos y compararlos con el futbol, sus simbologías y creencias?

Un motivo puede ser, claro está, el simple deseo de saber. Pero en el arte no basta con simplemente investigar un asunto, debemos también saber; ¿Qué hacer con lo que descubrí en este camino? Llego aquí al territorio en que el arte y la investigación me lanzaron dentro de una jungla de ideas conflictivas: la búsqueda de nuestras raíces ancestrales es el afán del hombre por volverse a conectar con el todo (naturaleza) o desde el punto de vista antropológico y cultural, son los ecos del pasado melancólico y trágico que dejó la conquista atrapados en todos nosotros por el mestizaje. Examinando con detenimiento estas premisas vemos, que lo cierto es que utilizar la cosmovisión andina como fuente de representación de ideas plásticas trae no solamente la complejidad de la idea sino un conflicto biológico y psicológico dentro de nosotros.

A mi entender, es gracias a este conflicto, que surgen miles de posibilidades de crear nuevas formas físicas y culturales de integración total entre lo espiritual que somos y la materia que nos conforma. Es así que mi proyecto escultórico busca en especial lanzar un reto al espectador, el reto de tener una visión más amplia de lo que es arte. Utilizando un lenguaje no lineal sino fragmentario (*metáfora*); que a pesar de ser una lectura hermética, del universo individual, llena de códigos, no está exenta de una crítica mordaz.

Al utilizar como idea de trabajo la espiritualidad del conquistado, con el metal del conquistador y armonizando a los dos elementos mediante las “reglas” de la plástica, quiero proponer que el equilibrio y la armonía no responden solo a las leyes de la naturaleza sino que están en el interior de todos los seres humanos.

La Diablada de Pillaro viene hacer una fiesta literalmente hacia el diablo simbolizando la rebeldía de los indígenas hacia los terratenientes, entonces la parodia consiste en que, basándome en la Diablada de Pillaro y en la fiesta del futbol que es la única en la época actual que te mantiene con una gran expectativa, solo por mencionar el mundial de futbol entrelazo estas expresiones del ser humano convirtiendo a las barras bravas en los diablos del futbol. En pocas palabras la Diablada de Pillaro viene a transformarse en la Diablada del Futbol, con sus diablos en los estadios haciendo de esto un infierno que arde durante 90 minutos. La energía de los estadios antes de empezar el partido es como si se viniera abajo ya que retumban con la explosión de los gritos y petardos, el templo estalla y los canticos de cada lado son más feroces, los trapos flamean con los colores sagrados hasta que llega un momento que todo es silencio es como si empezara la misa y todos están escuchando atentos al padre en este caso al relator, y de repente todo estalla cuando llega el gol y arde el fuego siempre y cuando vaya ganando ya que si es un empate en demasiado la tensión y si es la derrota, es la rabia y bronca hacia los ídolos y estrellas que tanto alabamos. Estos reyes del espectáculo que tanta fama tienen y que se los pone en un altar como si fueran dioses también al mismo tiempo son insultados, agredidos verbal y físicamente hasta que se pierden por completo o llegan a tener 35 años y es el fin de su reinado y aparece otro personaje que es el nuevo rey, al que ovacionan la multitud amante del juego, del Futbol. La barra brava se convierte en la Diablada que se alborota en el ritual del fin de semana. El juez, el que nadie lo quiere pero sin él no hubiera el juego ya que un juego sin reglas es un caos pero la cuestión es que a este personaje todos le quieren pegar y es el más injuriado e insultado por parte de los perjudicados pero del otro lado no le ven tan fea la situación ya que ellos son los favorecidos pero eso sí solo en unos casos, la mayoría de veces siempre se culpa al árbitro y es el malo de la película.

4.2 EL PODER DE UN DIOS

El futbol es pasión, show, espectáculo, figuras, estrellas que sigues y adoras, pagas por ver este espectáculo ya que se diferencia de las demás fiestas populares por ser uno de los negocios más lucrativos de la actualidad, todo el mundo invierte por ejemplo la mayoría de la población tiene por lo menos una televisión y esta es usada obviamente para mirar futbol aparte de la demás programación y más aún que se viene el mundial todos quieren mirar en televisión plasma y no

importa endeudarse por cumplir este gusto, la cuestión es ver el mundial cueste lo que cueste. El show del juego es la danza de la fiesta, cuando el jugador coge el balón y despliega toda su habilidad como si se tratara de un artista manejando su pincel. El futbol es como el arte o más bien es un arte ya que un gol se lo considera una obra de arte dependiendo como se lo haga y por supuesto que hay unos mejores que otros pero la cuestión es que la habilidad con que se desenvuelve el jugador es motivo de contemplación por ejemplo cuando hace un gol de tiro libre, cuando se hace un gol de chilena o una tijera así como también cuando se lanza el portero en busca del balón o cuando a un jugador no le para nadie hasta que llega al gol como el famoso gol que hizo Maradona considerado un Dios para muchos. Entonces es el movimiento que genera este carnaval el que me inspira, su continuo movimiento de sentimientos y emociones en los que unos se llenan de alegría y poder y otros de tristeza e ira. La euforia del hincha, su agresividad, la fuerza de su entrega, su fanatismo, es lo que mueve a todo un pueblo, ciudad y país por ejemplo cuando juega la selección del Ecuador todo es movimiento desde que amanece hasta que anochece, gane o pierda todo el día se comenta del Futbol.

Tomando como referencia el Futbol, el movimiento de las formas del cuerpo, el coraje y la fuerza que expresa el ser humano en la batalla por eso es el motivo de los trapos mostrar esa parte monstruosa y guerrera del cuerpo, el movimiento de la figura humana, expresar lo rítmico del carnaval. Mostrar la ferocidad de las bestias especialmente la del caballo, mostrando un animal transformado en un demonio bravo y arisco que no se deja montar y domar de nadie es así como el hincha muestra su bravura y violencia hacia su rival. Me inspira todo el caos de la fiesta, su gente, sus gritos, el vendedor, el policía, el humo de las bengalas, las banderas, el bombo que siempre permanece sonando, el ruido, la violencia del movimiento, la violencia con que el jugador patea el tiro al arco, la acción que se desenvuelve en durante el partido y fuera de él.

La expresión de la fuerza, la garra, el ataque, la parte violenta del ser humano y de los animales, la corrida, el salto, la destreza, la habilidad, el carácter del jugador que lo transforma en el guerrero de la batalla por el rey de los deportes EL FUTBOL. La manifestación del cuerpo y su poder en la tierra, donde los pecados ya no se les hacen caso, la locura humana logra su propósito de alterar todo y los excesos son el placer de los diablos que tienen como objetivo el sufrimiento humano. La contradicción que existe en el carnaval cuando el héroe muere despedazado como una bestia sacrificada ritualmente. El ser humano en unificación muestra su gran poder, para esto tomo como referencia lo grotesco popular manifestado en la Diablada de pillaro y entrelazo con la fiesta popular del futbol por ejemplo los diablos de pillaro salen a las calles a mostrar la rebeldía hacia

esos falsos representantes del bien, en el futbol los diablos (barras bravas) salen por la rebeldía hacia el rival, son el aliento de las batallas. Esta mezcla que hay entre lo carnavalesco y épico en el trascurso de esta fiesta como lo es toda la atención puesta pase lo que pase en el partido de futbol sino es en el estadio es desde el trabajo, calles, de la casa, la cuestión es siempre estar de cualquier manera presente en este acontecimiento. Lo épico y mítico es cuando los seres humanos a través del deporte se convierten en héroes de esta mitología moderna. Los mitos, los rituales, las ceremonias, las invocaciones, todo esto que tiene que ver con lo religioso se fue ligando a la fiesta del futbol, por ejemplo cuando los jugadores y todo mundo se persignan al iniciar el partido o levantan un altar en nombre de tu equipo y rezas y rezas para que consiga la victoria. El movimiento que hay en toda esa contradicción por parte del ser humano, es decir funciona a la inversa por ejemplo dices no creer en dios pero que pasa cuando te pasa algo malo, lo primero que haces es enviar plegarias a cualquier Dios, o prometes nunca hacer eso y es justamente eso lo que primero haces. Es que es así, donde hay luz debe haber sombras. Es así precisamente el juego, entre lo que pudo haber sido y lo que es, entre la realidad y la fantasía.

Mi obra está influenciada en parte por los relatos del carnaval de la edad media a cargo de Bajtin, la oscuridad al ritmo del bombo en la fiesta caótica. El carnaval que se desenvuelve en la fiesta, la elite mezclada con el pueblo. La teatralidad de la fiesta, el misterio de las máscaras, la furia de los diablos, el poder de la oscuridad frente al ser humano. La calma y la violencia del ser humano, lo sagrado y lo profano en un mismo tiempo y templo.

Mi obra escultórica presenta a la figura humana, al cuerpo como al protagonista de la escena. El cuerpo que nunca se destruye, que solamente se transforma, la carne se pudre con la muerte y al final lo único que sobreviven son trapos, los trapos son inmortales, el ser humano siempre se cubre con trapos. El SER HUMANO DESDE QUE NACE HASTA SU MUERTE USA ROPA PARA CUBRIR SU CUERPO. La imagen del muerto cuando le ponen su mejor gala en su último adiós y es precisamente esa ropa es la que sigue sobreviviendo. La transformación del ser humano después de muerto cuando ya te mueres solamente quedan los retazos que cubren tu cuerpo o más bien dicho solo los trapos sobreviven, la carne desaparece solo prevalece la energía, el poder de cada ser humano. Ese sentido de cubrir siempre nuestro cuerpo es lo que quiero resaltar, además de su seducción y de su fealdad. La teatralidad del ser humano con lo religioso ya que este mismo debido a su religiosidad es que es místico, por eso siempre existirán los misterios y la oscuridad.

Esta obra representa la manifestación del Carnaval, de la fiesta, del cuerpo, del futbol en una estructura de poder de uno de los espectáculos más lucrativos del mundo. Al futbol y su fiesta lo

convierto en parodia con todos sus mitos y personajes. La parafernalia de las fiestas populares especialmente la Diablada de Pillaro, la furia y lo burlesco de los diablos por ejemplo cuando salen con revistas porno y las muestran a la multitud en ese momento se muestra la verdadera moral, que cada ser humano lleva dentro. La teatralidad de cuando los diablos van saliendo de los montes y el misterio de sus máscaras, esa agresividad de la imagen luciferina, los cachos, su color rojo y negro, la fuerza de lo terrorífico desenvuelto en la fiesta, son los diablos saltando con látigos al son de la banda de pueblo, bebiendo y blasfemando, sacando el coraje del demonio porque llegó la fiesta de los Diablos.

Como dice Baudelaire Ahora no hay otro enemigo que aquel que llevo dentro, refiriéndose a que el vicio es como un demonio con el que se convive y se divierte. Se disfruta con el espectáculo, con el exceso ya que siempre va a seguir ahí, puede cambiar el sistema pero los excesos van a continuar. Para todo existe excesos como: vicios, placeres, muertes, religión, política etc. Desde lo más necesario hasta lo insignificante. De aquí es lo excesivo de formas en mi obra, en llenar el espacio con figuras humanas que te quieren atacar, agarrarte, herirte precisamente por eso también son las puntas por la intención amenazadora e hiriente que hace que les tengas miedo es así mismo como le temes a los demonios. Los trapos empleo para darle oscuridad, hacer que se vuelva una atmosfera tétrica, desgarrada, desgastada pero eso mismo es lo que me llama la atención la ropa rota, es consumir lo consumido y crear una imagen horrible pero seductora como cuando vamos a un zoológico y lo que queremos ver principalmente, es al animal más raro y extraño. Por esa razón la obra debe mostrar fuerza, no debe de hablar sino gritar, debe estar en movimiento como el juego, en un vaivén.

Mi obra representa esa contradicción del ser humano en el juego y en la vida, a rescatar esas situaciones espontaneas que el ser humano manifiesta en el carnaval, el respeto a la oscuridad de los mitos, por ejemplo los mitos sobre la aparición de seres extraños en ciertos lugares, la teatralidad de lo diabólico junto con la energía de lugares sagrados como son los montes y bosques, lugares que esconden seres extraños en el imaginario de los seres humanos. La energía que tiene el cuerpo cuando se combina con el juego en este caso con el futbol y con el movimiento, con su desplazamiento, su danza que se despliega con la fuerza del viento, los trapos lo convierten en un ser inmortal como lo es el héroe, el guerrero, el monstruo que arremetió a los guerreros. La calma del cuerpo así como su furia y coraje además de su violencia. El encanto de los animales que los transformo en bestias ridiculizadas por ejemplo un caballo salvaje con cuerpo de burro y barrigón o como a una vaca con cuerpo de caballo la intención es dar movimiento que una cosa dicha se haga

lo contrario. Las bestias representan el emblema del pueblo, la garra, el poder, el coraje del ser humano. Los trapos representan la inmortalidad del héroe el poder que aún mantiene después de la muerte todo esto en medio de una celebración desenfrenada como lo es la fiesta del futbol. El juego en este caso el futbol se convierte en un Dios, en el Rey, el que convoca miles de seguidores y fieles, el que lo transforma al ser humano sometiéndolo en el encanto del juego y su carnaval.

El pueblo toma el poder, el débil no se siente igual que antes y se convierte en un ser poderoso sacando el diablo que lleva dentro. El pueblo crea al rey, al ídolo, es el pueblo el que conforma masas de poder. Una cosa importante es que así como tenemos respeto hacia seres extraños también estos son usados para hacer burlas sobre ellos

4.3 SACANDO CHISPAS A LOS ZAPATOS

La escultura es una conexión entre voluntad y materia, perseverancia y espiritualidad. El proceso de creación, está ligado casi a una ritualidad religiosa en la que el aspecto técnico va acompañado por la reverencia y el respeto al material además de una rutina diaria de trabajo en la que escultor y obra parecen fundirse en un solo ser, para dar como resultado una “obra de arte”, estas cualidades le otorgan una cualidad única a la escultura, casi mágica. Es así que la técnica no debe de estar desligada de la idea y viceversa

Mi obra manifiesta esas expresiones extravagantes del ser humano en el transcurso del carnaval como son: la alegría y tristeza, la calma y la violencia, lo bello y lo feo, la luz y la oscuridad. El paso por lugares llenos de encanto y misterio por ejemplo una cascada, los bosques, las cuevas, casas abandonadas lugares que guardan la majestuosidad de la energía de la naturaleza que agudizan los sentidos y nos permiten soñar. Es la expresión del poder en lugares sagrados.

La jerga de los panas cuando nos embriagamos y empezamos a contradecir a todo mundo, la desinhibición y transformación del ser humano a causa del alcohol en el transcurso de la fiesta. Haciendo todo lo contrario de cuando se está sobrio prácticamente el ridículo, pero eso es lo interesante esa conducta contradictoria que adopta el ser humano. Esta contradicción forma parte de nuestra vida real y no solamente en el carnaval por ejemplo cuando quieres hacerlo no se puede y cuando se puede no quieres hacerlo.

Este carnaval es la unificación de monstruos guerreros que celebran la fiesta mediante el juego del siglo, EL FUTBOL, juego de guerreros legendarios que se enfrentan en el campo sagrado portando

la única armadura que es su camiseta, es defender los colores por esta razón el ser humano se convierte en el guerrero que desata su energía en una batalla legendaria. Me inspira el habito de la energía y de la temeridad, el coraje y la audacia del movimiento agresivo, el paso de corrida, el salto mortal, en si la velocidad de la forma, mostrando una belleza distinta, la belleza de la velocidad congelada. La belleza está en la lucha en la lucha, la obra tiene que expresar ese carácter agresivo ese salto violento contra las fuerzas desconocidas y aventurarse en el viaje.

En mi obra recurro a las puntas ya que tienen la sensación de herir, lastimar penetrando el escudo que rodea y protege al ser humano, posee agresividad en su imagen destrozando lo que encuentra a su paso. Basándome en la tradición de la fiesta popular y en sus formas grotescas que esta manifiesta, su forma no oficial ni culta es lo que me interesa y atrae por ejemplo los carnavales de la edad media que se celebraban como una oposición al tono oficial. En América latina especialmente en Ecuador existen el carnaval de Guaranda, la Mama Negra, la Diablada de Píllaro que son la unificación del pueblo del ser sagrado y profano. El cuerpo, la sexualidad, la religión se incorpora a esta manifestación de la fiesta. Mi obra presenta esa expresión de la fiesta carnavalesca pero con el motivo del futbol, El futbol es el Dios. Los cultos, los mitos, los ritos, las invocaciones, los dioses, el héroe, la leyenda, los monstruos forman parte de esta fiesta.

Al carnaval le interpreto como una atmosfera donde el ser humano se encuentra en un cosmos oscuro rodeado de monstruos que intentan atacarte y destruirte, se desata la energía que tiene oculta cada ser humano y se junta con el resto para conformar una sola masa con aspecto espantoso como son las conocidas barras bravas que son estas precisamente a las que las interpreto como los diablos del futbol. Es una atmosfera despiadada con todas las ganas de manifestar lo más horrendo del ser humano, lo escondido. En esta celebración no tienes miedo a mostrarte como el ser humano monstruoso que eres, te transformas ya dejas de ser esa persona quieta y sutil para convertirte en el demonio que llevas dentro. La fiesta es obligatoria y necesaria para el ser humano, desinhibe tu cuerpo y te abre las rejas de tu celda, el monstruo se libera de su prisión y se lanza al ruedo despertando todo su poder. Es el encuentro con un mundo surrealista y caótico con la aparición de los demonios que reinan este mundo, los monstruos son simplemente todos los habitantes de este mundo, son tangibles y se los puede derrotar. La sociedad es la que engendra estos fenómenos. Mi obra muestra esa agresividad y calma del ser humano, es el momento en que se cambian los papeles, es la transformación del ser humano en el rey que mueve masas. Cobra gran importancia el Futbol, su juego y su carnaval y aparece el ser humano convertido en distintas formas, aparecen los héroes, los dioses de los templos sagrados, los diablos que alborotan la fiesta, los monstruos que

atacan a los guerreros, las bestias que se han soltado de sus cadenas, en fin todo esto en un solo carnaval, en la fiesta del futbol, en lo que le he denominado LA DIABLADA DEL FUTBOL.

El futbol es de gran influencia para mi obra escultórica por el movimiento que genera su juego y su fiesta. El despliegue del cuerpo, el ritmo con que se mueve el cuerpo, la forma del cuerpo en ataque como una fiera siempre al acecho. Ese instante fugaz en que el cuerpo adopta movimientos acrobáticos en el juego por ejemplo las típicas voladas de los arqueros, una chilena, una tijera, en si todas las destrezas y habilidades del jugador. El encanto del movimiento del cuerpo en velocidad. Esas escenas que te dejan con la boca abierta cuando la vez hacer y lo puedes imitar y hacerlo tú mismo. Esto se trata de que eres participe del juego, en otras ocasiones eres espectador pero vives toda una fiesta, en otro caso eres participe y espectador al mismo tiempo, de todo modos terminas siendo participe. La cuestión es esa expresión del cuerpo en movimiento, como cuando corre y ataca, así como su calma, como cuando devora y saborea su presa o cuando vez a un moribundo o un cadáver, su cuerpo permanece quieto pero su imagen es la que se manifiesta fuerte y agresiva y no necesita estar en movimiento. Entonces es interpretar esa parte fuerte del cuerpo, su belleza y su fealdad, lo seductor frente a lo repugnante.

EL FESTEJO DEL GOL

Aquí desatas toda esa rabia que llevas dentro y te sueltas en un despliegue de emoción, es esa parte de cuando sales corriendo y gritando el goooooooooool a veces con alegría otras con rabia, se manifiesta la garra del guerrero, su fortaleza, su entrega en el juego y sus ganas de atacar y atacar.

4.3.1 EL GUSTO DE JUGAR PORQUE SI

Esa costumbre que tenemos al reunirse entre amigos y jugar el típico partido de futbol en el que te sacas la madre por una cola de tres litros, no necesitas de un árbitro ni de una hinchada, no es necesario ser un gran jugador, puedes ser gordo o flaco, alto o pequeño la cuestión el gusto de jugar porque sí. Aquí imitas a tu jugador favorito y tratas de parecerte en lo más que puedas con su estilo de juego Representar ese libertinaje momentáneo que obtiene el ser humano en la expresión del carnaval. El poder que ejerce lo diabólico ante el ser humano y en la tierra y la rebeldía del ser humano para no dejarse domar por lo superior.

4.4 PERSONAJES

El sobrenombre o apodo revela la verdadera forma del ser humano y en el futbol nacen en base del físico del jugador o de sus rasgos corporales, de su color, en si todo lo que parezca extraño y se relacione con alguna cosa o algún animal es pretexto para ponerle un apodo; se crean personajes

extraños que dan a la imaginación pensamientos ilógicos como cuando escuchas que el campo de juego parece un zoológico por la gran cantidad de animales que literalmente están disputando un juego de fútbol por ejemplo pulga Messi es la que más juega así como el tren Valencia es el que más corre, también aparece por ahí el pichón Quinteros, el tigre Falcao, el conejo Saviola, el piojo López, el burrito Ortega, el Pato Abbondanzieri, el león indomable Samuel Et'o, el escorpión Higuaita, el potro Figueroa etc. La cuestión es que crea una serie de personajes y cosas que hace que estas estén jugando como si se tratara de una fantasía.

4.5 LO FEO COMO PARTE DE LA ESTETICA DE MI OBRA

La principal característica de mi obra es el hecho de que prescinde de cualquier vínculo con la realidad natural objetiva, aunque esta realidad puede ser, naturalmente, el punto de partida de la inspiración artística.

La Diablada es un salto que le permite al hombre interpretar la naturaleza de la sociedad, es un intermediario entre lo trascendente y lo intrascendente (inconsciente y lo consciente).

Mi proyecto escultórico representa el conflicto permanente entre la parte sensible, invisible e inefable de la espiritualidad del ser humano contra la figura concreta y permanente de la materia.

Buscando a través del símbolo grotesco trabajar como una figura operatoria, que introduce un fragmento interpretativo de una realidad que no podemos entender a través de nuestros sentidos, no es una búsqueda de la abstracción es observar lo sagrado en la composición divina del universo, es el juego permanente, un intercambio entre el presente y el pasado; un traslado de un ámbito a otro, con un fluir de energías, tensiones y emociones que nos alejan de las fronteras de lo conocido (ver anexo 1).

Precisamente es lo feo lo que me llama la atención, el cuerpo deforme, las bestias, la imagen inacabada e imperfecta por ejemplo trabajo con la figura humana y lo que más me llama la atención es los trapos por el sentido de que todos siempre estamos cubiertos de algún tipo de ropa aun después de muerto y es más para tu funeral te ponen la mejor gala la cuestión es que siempre usas ropa para cubrir tu cuerpo es una de las razones por la que me llamo la atención utilizar trapos, pero más que todo trato de interpretar a la figura humana como la de un guerrero pero con aspecto a un demonio por eso los envuelvo de trapos lo que hace que cobre la teatralidad que quiero, mostrar que lo feo te ataca y tiene el poder de intrigarte ,el poder del cuerpo su belleza como su fealdad. Por

ejemplo los órganos sexuales son excitantes pero no son considerados bellos, porque si lo fueran la pornografía sería una industria de belleza pero su cuerpo si se lo presenta como símbolo de belleza siempre y cuando cumpla con las medidas perfectas. Esta contradicción que existe en el ser humano, que se vuelve como manera de juego y que lo realiza una y otra vez a veces sin darse cuenta y es parte de la existencia del ser humano, es otra de las razones de mi obra. Lo feo se trata de ocultarlo, por su imperfección, pero en la naturaleza muy pocas veces una cosa bella está libre de escorias impuras (ver anexo 2).

La escultura es una conexión entre voluntad y materia, perseverancia y espiritualidad. El proceso de creación, está ligado casi a una ritualidad religiosa en la que el aspecto técnico va acompañado por la reverencia y el respeto al material además de una rutina diaria de trabajo en la que escultor y obra parecen fundirse en un solo ser, para dar como resultado una “obra de arte”, estas cualidades le otorgan una cualidad única a la escultura, casi mágica. Es así que la técnica no debe de estar desligada de la idea y viceversa.

La unificación de lo bello y lo feo en el carnaval cuando el ser humano se rinde a los pies ante la belleza, mientras que desprecia lo que tenga que ver con lo feo. Lo bello es sutil, seductor, pasivo es la calma del ser humano, en cambio lo feo es el poder, la fuerza, el coraje, la violencia del ser humano. Entonces lo que hace el ser humano es jugar con estas emociones. El movimiento entre las emociones de coraje y calma, dando la vuelta la alegría y tristeza, expresiones de un momento a otro, van y viene.

Desde la antigüedad se complacía contemplando lo horrible, las culturas maya, romana, egipcia se complacían adorando a imágenes monstruosas mitad animal y mitad humano o la unión de animales creando una imagen aterradora y convirtiéndose en un símbolo de adoración (ver anexo 3).

4.6 MONSTRUOS URBANOS

El termino de monstruo se aplica a un ser con cosas negativas, religiosamente se diría que pertenece al demonio, los monstruos son figuras que se presentan como antihéroes, representan la opresión, la tiranía y la fuerza destructiva de la naturaleza. Los monstruos urbanos me refiero a personajes de la calle por decir a los indigentes que andan sucios por la calle, que duermen bajo el Machangara o cualquier puente de la ciudad, demacrados sin comer solamente un tarro de cemento de contacto acompaña su viaje. Otros seres son los delincuentes que se los ve como los monstruos que

amenazan a la sociedad pero porque a millonarios que han hecho un daño grosero a la humanidad no son perseguidos. Los políticos, los curas, en si el ser humano es el que se convierte en el propio monstruo de esta mitología moderna. Los monstruos urbanos somos nosotros mismos, seres extraños que habitan la ciudad. Los monstruos no terminan con la edad media sino que regresan al mundo moderno bajo otra forma y otra función ya no son seres con cuernos o cosas así, simplemente es el ser humano que muestra su maldad en cualquier momento. Por ejemplo los animales salvajes decir serian una especie de monstruos, ya que la manera en que sobreviven es realmente aterradora ya que siempre va a sobrevivir el más fuerte, matar y asesinar es necesario para comer y el ser humano sin darse cuenta está siendo lo mismo se está convirtiendo en un animal salvaje. El monstruo tiene en cierto modo un poder negro que emana de él, es la maldad encarnada en un ser extraño y espantoso pero es esa fealdad precisamente la que tiene el poder de inquietarte y hace que lo quieras ver una y otra vez por ejemplo cuando vamos a un zoológico lo que más queremos ver es al animal más feo, raro y extraño. Entonces en este caso es la fealdad su apariencia física muestra belleza y sus formas desproporcionadas son las que dan placer visual.

El ser humano se enfrenta a demonios y llega acceder al infierno basado en sus criterios, pero los demonios actuales son esas emociones negativas, entre las más relevantes la depresión, la ansiedad, la soledad, la desesperación entre muchas otras que nos pueden llevar al punto agónico, al infierno literalmente, es así que el infierno y los demonios pueden ser tomados e interpretados de diferente manera según la religión e ideología de cada persona.

4.7 LA MUERTE

Todas las historias tienen un comienzo y el principio de nuestra historia desaparece en el limbo, como todos nosotros, perdimos para siempre el recuerdo de nuestro nacimiento ¿nacimos el día que nuestra madre nos trajo al mundo?..

Y antes de ese instante, donde estaba lo que un día se juntaría para transformarse en mí, donde estaba dispersa esta galaxia de millares de átomos, que se transformaría en mí, en que `planta, cual piedra, cual animal, que rostro tuvieron antes de reencontrarse en mí.

Y antes de que apareciera la vida, antes de que se formara la vida en la tierra, y la tierra misma a partir del polvo de estrellas ¿Dónde estaba? Donde estaban esos rostros del rompecabezas, habría

algo de lo que soy ahora, en el origen de los orígenes cuando el universo salió del vacío. Nuestra historia se confunde con el origen del universo

La vida es una forma que perdura, una forma que lucha contra el tiempo, una forma que dura a pesar de la ley universal que empuja toda cosa organizada hacia el desorden, el caos. Nosotros somos una forma que queda igual a sí misma, mientras que la materia que la forma se renueva sin cesar.

El amor nos hizo nacer, y luego tuvimos dos vidas, una cuando vivíamos en el vientre de nuestra madre y la otra cuando vivimos en el vasto mundo. Desde que fuimos concebidos hasta nuestro nacimiento, vivimos en miniatura la historia del génesis, Al principio éramos una criatura acuática, la bolsa de agua de nuestra madre reemplazaba el mar, en esa época en la que mi tamaño era el de una arveja, me parecía a los animales y a las plantas somos gemelos, somos como redes de agua que salen del mismo lugar, somos miembros de una misma tribu.

La materia va hacia el caos como el río va hacia el mar, nosotros los vivos somos como pequeños barcos luchando contra la corriente del tiempo, tratamos de hacerle trampa al tiempo. Y él solo conoce un camino, sigue una pendiente, la que nos lleva hacia la degradación, preservamos nuestra forma de ser vivo, destruyendo a otros seres vivos. Nuestra existencia siempre es el resultado de un saqueo porque la vida es caníbal devora a la vida.

Todo lo que comienza debe terminar, sino para que existiría el tiempo y al tiempo nunca nadie lo contrario ¿Quién vio remontar un río hacia su fuente? ¿o un pollito, volver a su huevo? El fuego devorador siempre pierde su apetito y termina por apagarse. La montaña siempre termina por arrodillarse y extendiéndose en una llanura.

La vida toma la ley del tiempo a contrapelo, ella se construye crece y se embellece en un mundo donde todo va hacia el caos.

Deja la calma y la tranquilidad de los desgastados y avanza como acróbata, empujando los plazos pero no se puede escapar de la flecha del tiempo.

Un día nuestro cuerpo abandonara la lucha y devolverá al mundo la materia que nos conforma, esta galaxia de millones de átomos que fuimos morirá, como mueren las estrellas.

Los átomos que vinieron a bailar en nosotros se irán a bailar afuera y luego se irán.

Migraran a una pequeña mariposa, a la corteza de un árbol al penacho de una nube o al pelo de una pulga, y dejaremos nuestra canción para que otros la canten a su manera.

La muerte en el carnaval es una renovación del ser humano, es un dejar esas malas energías que te pesan y te dedicas a concentrarte en el juego de la fiesta, lo que te permitirá al final del carnaval ver al mundo de otra forma, lo cotidiano ya no se hace pesado y se lo puede conllevar. La muerte forma parte del carnaval esto se puede notar claramente en la fiesta del Fútbol, esto viene dado por la gran violencia que manifiesta el ser humano hacia los “rivales”, es como que se trata de mostrar quien es el más malo y bravo que se enfrenta a todo y desafía a cualquiera que sea de la otra barra. Las barras bravas tratan de imponer su poder, su autoridad mediante la fuerza con golpes y golpes hasta que se calman con la muerte de algún hincha, que en casos ni siquiera tenían que ver con el relajo pero es el principal perjudicado. La muerte es una renovación de lo pasado, por esta razón es que se está prohibiendo todo lo que le daba fuerza a su atmosfera por ejemplo a un estadio ya no puedes llevar nada contigo, está prohibido todo material que atente sobre la vida del ser humano y eso está bien pero por el mal comportamiento de unos, todos son culpables y es necesario tomar otras medidas y es por eso la prohibición de algunos instrumentos que le daba colorido a esta fiesta como son las bengalas, las banderas que hacían de este escenario un verdadero infierno donde ardía la euforia del hincha.

Para el ser humano religioso la muerte es trasladarse a otro mundo sagrado se puede decir hasta con alegría se recibe la muerte en cambio el pecador y profano le da igual si bien sigue viviendo o si se muere, solo existe esta vida y con la muerte se acaba todo. La muerte aparece como algo doloroso y familiar. La muerte lo destruye todo, de qué sirve la belleza, la riqueza, los honores, la nobleza todo se destruye en un momento. El cuerpo se pudre y se descompone entre gusanos que se revuelcan complacidos de comer y comer tanta porquería.

Los montes, los árboles, las sombras, lo lúgubre es otra forma que me atrae por su manera de atacar desde otro punto de vista desde la oscuridad, visitar las casas abandonadas y percibir esa energía que hay dentro

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El desarrollo de esta tesis, está orientado hacia tres clases de lectores: el primero, a los muchos para quienes el arte, la escultura y en general el placer estético les ofrece un interés en la investigación, y les gusta ir más allá del “producto” final obra de arte y se interesan en el pensamiento del artista; el segundo a los que andan en pos de la investigación del pensamiento andino, para quienes espero este escrito sea una pequeña luz que guíe su camino; la tercera clase de lectores a los cuales este pequeño escrito va dirigido, es a quienes piensan que el arte debe de fomentar espacios no solo de creación exterior de la materia sino de la espiritualidad del ser humano, y quieren utilizar al arte como una manera de concienciar a la humanidad en el amor a la naturaleza y el respeto hacia ella.

Este texto, fruto de una larga pero fructífera indagación, investigación y experimentación comparte con ustedes además; el inspirador trabajo de taller que a través del ejercicio de la solidaridad continuada con mis compañeros aprendimos en el día a día del trabajo de taller a quienes agradezco su apoyo y ayuda.

5.2 RECOMENDACIONES

En el proceso de redacción de este documento pude comprobar que a pesar de que la historia y cultura Andina es parte del imaginario del hombre latinoamericano, existen pocos estudios y trabajos realizados por estudiantes de artes plásticas del país, y los que existen son esfuerzos aislados que perecen debido a la falta de apoyo de las autoridades que siguen enseñando que tomemos el modelo europeo de referencia estética.

Además la falta de cátedras y profesionales calificados en las áreas de historia del arte y en especial de historia precolombina han permitido que el arte primigenio de este continente muera lentamente.

Por este motivo para conseguir un cambio profundo ante todo lo antes expuesto se determina lo siguiente:

- Cambio total del modelo de enseñanza para dar paso a referentes latinoamericanos para que sean valorados por los educandos
- La creación inclusión de la Cátedra de Arte Ecuatoriano y latinoamericano como parte fundamental del proyecto.
- Equipamiento del departamento de Biblioteca con libros que hablen de la cosmovisión y referentes del arte andino.

BIBLIOGRAFIA

Referencias Bibliográficas de Libros

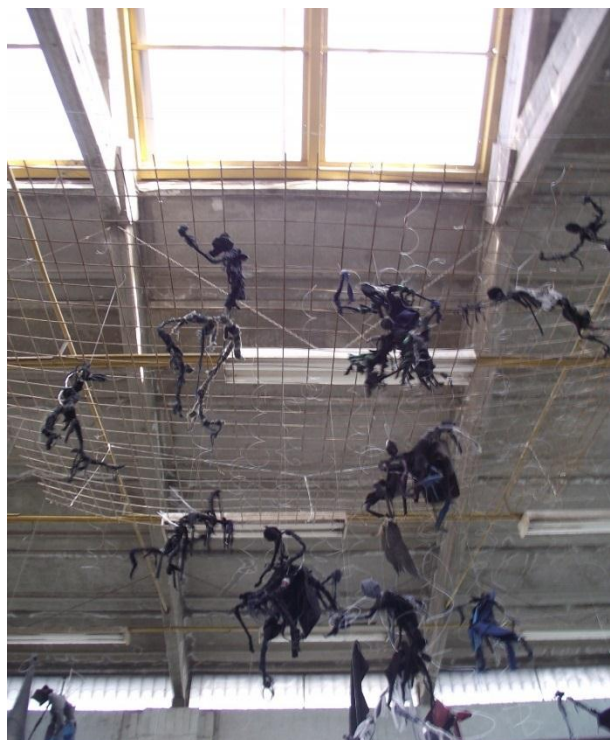
- 1.- Bajtin, Mijaíl (1987), *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*, Alianza Editorial Madrid.
- 2.- Eco, Humberto, (2007), *Historia de la Fealdad*, Editorial Lumen.
- 3.- Eliade, Mircea, (1998), *Lo Sagrado y Lo Profano*, Editorial Paidós.
- 4.- Galeano Eduardo, (1995), *El Fútbol a Sol y Sombra*, Editorial PL.
- 5.- Niquinga Acosta Vanessa (2012), *Elementos teatrales de las máscaras del diablo y de la guaricha de las Diabladas de Pillaro*, Tesis de grado en Licenciatura de teatro, Universidad Central del Ecuador, Quito Ecuador.

ANEXOS

Anexo 1 SACANDO LOS DIABLOS

Anexo 2 NI PARA HACER CHAMIZA

Anexo 3 LA DIABLADA DEL FUTBOL

